

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

流行音樂產學應用碩士在職專班

書面報告

Continuing Education Master's Program of Popular Music

Studies and Industrial Applications

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Written Report

電吉他彈奏技巧與詮釋分析

—以《阿岑的冒險之旅》專輯為例

Electric Guitar Playing Techniques and Interpretation Analysis:

A Case Study of Album “*Tsen’s Adventure journey*”

吳思岑

Wu, Ssu-Tsen

指導教授：李和莆

Advisor: Lee, Wen-Pin Hope, D.M.A.

中華民國 111 年 1 月

January 2022

摘要

此篇詮釋報告將以《阿岑的冒險之旅》專輯為範例，針對作品當中電吉他部分的演奏技巧及音色表現進行詮釋分析。

研究方式會從六首作品的創作背景、調性、曲式架構著手，對於作品當中電吉他音色的挑選、在不同曲風中擔任的角色、節奏及演奏的技法等等層面進行解析，且附上譜例以及工作檔。其中三首作品為筆者個人創作，從無到有的創作、編曲、錄製以及後製，皆由自己完成；另外三首，則由筆者及家人和碩班同學之共同創作，筆者分別負責創作、編曲、錄製、後製等工作。

關鍵字：電吉他、音樂製作、編曲、數位音樂

Abstract

The report of this article will take the album “Tsen’s Adventure journey” as an example, and analyze the performance skills and Tone of the electric guitar part of the work.

The research method will start from the creative background, tonality, and musical structure of the six works, and analyze the selection of electric guitar Tones, roles in different genres, rhythm and performance techniques, etc., and attach on the sheet music and work files. Three of the works were created by the author. The creation, arrangement, recording and post-production from scratch were all done by the author; the other three were created by the author, the author's families and master classmates. The author were responsible for the creation, arrangement, recording, post-production, etc.

Keywords: Electric Guitar, Music Production, Music Arrangement, Digital Music

目錄

摘要.....	i
Abstract.....	ii
目錄.....	iii
表目錄.....	iv
圖目錄.....	v
第一章 緒論.....	i
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍.....	1
第二章 文獻探討.....	2
第一節 電吉他發展.....	2
第二節 記譜法與彈奏技巧.....	3
第三節 電吉他音箱.....	9
第四節 電吉他效果器.....	12
第五節 模擬音箱及軟體效果器.....	16
第三章 專輯製作.....	17
第一節 創作動機與理念.....	17
第二節 音樂製作流程.....	17
第四章 作品分析.....	20
第一節 《WCF001》.....	20
第二節 《過路人》.....	31
第三節 《Just fun》.....	39
第四節 《未來的顏色》.....	50
第五節 《Me Time》.....	58
第六節 《菸酒生》.....	63
第五章 結論.....	78
參考資料.....	79

表目錄

表 2- 1 吉他音箱三大要素.....	9
表 2- 2 真空管音箱及電晶體音箱比較	11
表 2- 3 效果器統整	15
表 3- 1 《阿岑的冒險之旅》專輯製作表.....	19
表 4- 1 歌曲《WCF001》之基本架構.....	21
表 4- 2 歌曲《WCF001》之曲式結構.....	21
表 4- 3 歌曲《過路人》之基本架構	32
表 4- 4 歌曲《過路人》之曲式結構	32
表 4- 5 歌曲《Just fun》之基本架構.....	40
表 4- 6 歌曲《Just fun》之曲式結構.....	40
表 4- 7 歌曲《未來的顏色》之基本架構.....	51
表 4- 8 歌曲《未來的顏色》之曲式結構.....	51
表 4- 9 歌曲《Me Time》之基本架構.....	59
表 4- 10 歌曲《Me Time》之曲式結構	59
表 4- 11 歌曲《菸酒生》之基本架構.....	64
表 4- 12 歌曲《菸酒生》之曲式結構	64

圖目錄

圖 2-1 單音.....	3
圖 2-2 推弦.....	4
圖 2-3 鬆弦.....	4
圖 2-4 撻弦.....	4
圖 2-5 勾弦.....	5
圖 2-6 滑弦.....	5
圖 2-7 點弦.....	5
圖 2-8 打板.....	6
圖 2-9 抖音.....	6
圖 2-10 顫音.....	6
圖 2-11 震音.....	7
圖 2-12 刮弦.....	7
圖 2-13 左手悶音.....	7
圖 2-14 右手悶音.....	8
圖 2-15 自然泛音.....	8
圖 2-16 人工泛音.....	8
圖 2-17 音箱內部訊號運作流程.....	10
圖 2-18 Combo Amp 及 Stack Amp 構造差異.....	11
圖 4-1 歌曲《WCF001》Verse 1 電吉他伴奏.....	22
圖 4-2 歌曲《WCF001》Chorus 2 電吉他過門節奏變化.....	22
圖 4-3 歌曲《WCF001》Chorus 2 之第二次副歌節奏及技巧差異.....	23
圖 4-4 歌曲《WCF001》Chorus 3 彈奏技巧.....	23
圖 4-5 歌曲《WCF001》Verse 電吉他使用模擬真空管音箱.....	24
圖 4-6 歌曲《WCF001》Verse 電吉他效果器.....	25
圖 4-7 歌曲《WCF001》Chorus 電吉他使用模擬真空管音箱.....	26
圖 4-8 歌曲《WCF001》Chorus 電吉他效果器.....	26
圖 4-9 歌曲《WCF001》主旋律樂譜.....	27
圖 4-10 歌曲《WCF001》電吉他譜.....	30
圖 4-11 歌曲《WCF001》工作檔.....	30
圖 4-12 歌曲《過路人》Verse 2 電吉他分解和弦使用真空效果器.....	33
圖 4-13 歌曲《過路人》電吉他 Power Chord 使用效果器.....	34
圖 4-14 歌曲《過路人》Chorus 電吉他八分音符伴奏使用效果器.....	35
圖 4-15 歌曲《過路人》主旋律樂譜.....	36
圖 4-16 歌曲《過路人》電吉他譜.....	38
圖 4-17 歌曲《過路人》工作檔.....	38
圖 4-18 歌曲《Just fun》Pre- Chorus 段落彈奏技巧.....	41

圖 4- 19 歌曲《Just fun》Pre- Chorus 及 Chorus 段落主旋律電吉他使用效果器	42
圖 4- 20 歌曲《Just fun》Pre- Chorus 及 Chorus 段落主旋律電吉他使用效果器	43
圖 4- 21 歌曲《Just fun》Bridge 主旋律電吉他使用虛擬音箱	44
圖 4- 22 歌曲《Just fun》Bridge 主旋律電吉他使用效果器	44
圖 4- 23 歌曲《Just fun》電吉他伴奏使用效果器圖	45
圖 4- 24 歌曲《Just fun》樂譜	49
圖 4- 25 歌曲《Just fun》工作檔	49
圖 4- 26 歌曲《未來的顏色》Verse 單音旋律	52
圖 4- 27 歌曲《未來的顏色》Verse 2、Chorus 2 電吉他單音彈奏	52
圖 4- 28 歌曲《未來的顏色》電吉他譜	57
圖 4- 29 歌曲《未來的顏色》工作檔	57
圖 4- 30 歌曲《Me Time》Chorus 段落彈奏技巧	60
圖 4- 31 歌曲《Me Time》電吉他伴奏使用模擬真空管音箱	61
圖 4- 32 歌曲《Me Time》主旋律電吉他使用模擬真空管音箱	62
圖 4- 33 歌曲《Me Time》電吉他伴奏譜	62
圖 4- 34 歌曲《Me Time》工作檔	63
圖 4- 35 歌曲《菸酒生》Intro 電吉他 Solo	66
圖 4- 36 歌曲《菸酒生》Inter 電吉他 Solo	68
圖 4- 37 歌曲《菸酒生》Bridge 電吉他彈奏技巧	69
圖 4- 38 歌曲《菸酒生》主旋律樂譜	72
圖 4- 39 歌曲《菸酒生》電吉他譜	76
圖 4- 40 樂曲《菸酒生》工作檔	77

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

「因為熱愛所以付出」，筆者從國小開始接觸到了電吉他這項樂器，其彈奏上的變化以及音色的多元性，是它吸引人的關鍵因素，在各種曲風之中常能見到電吉他的蹤影，它能擔任主角亦能勝任配角，能擔當主奏亦能成為伴奏。

針對這部分希望能藉此機會來多方充實自己電吉他相關的能力及知識，因此筆者希望能從本次所製作的專輯中來實際創作並研究，了解電吉他在不同曲風之中所扮演的角色及其定位，以及研究電吉他音色的變化，並紀錄與分析其製作過程、創作想法、樂曲介紹、彈奏技巧及音色調整。詳細且系統化的歸納整理，並應用所學的知識加以客觀分析，爾後重新自我檢視。期望藉由電吉他及相關數位音樂製作流程之紀錄及分析，期望能提供對相關領域有興趣的人士或者對該領域相關研究者日後研究參考之一。

第二節 研究範圍

本研究範圍即以筆者實際製作之專輯《阿岑的冒險之旅》為範例，主要以此專輯作品中電吉他部分進行音色、演奏及創作上的分析。

第二章 文獻探討

第一節 電吉他發展

當木吉他在一個樂團中的音量不足夠與其他樂器相比時，人們便開始創造可以放大音量的方法，這就是電吉他的誕生的原因。十八世紀末，發明了將聲音的震動轉換成電流的技術，便嘗試將此技術應用在擴大吉他音量之上。

1932 年，George Beauchamp 為第一位將拾音器裝在夏威夷吉他上的製琴師，於 1931 年推出第一把量產的實心夏威夷電吉他(The Frying Pan)。1941 年 Les Paul 製造了一把名為 The Log 的電吉他，以一根木頭裝上拾音器、Gibson 吉他的琴頸、兩側則裝上 Epiphone 各切半的琴身¹，這把電吉他解決了當時空心電吉他所面對的回授²(feedback)問題，也增強了吉他琴弦的延音(Sustain)。1950 年 Leo Fender 推出了第一把量產的實心電吉他 Fender Telecaster。

製造方式是以一塊厚木板製成的琴身，加上以螺絲鎖上的琴頸。1952 年 Gibson 與 Les Paul 合作推出了 Gibson 公司的第一把實心電吉他 Les Paul，採用兩個 P90 單線圈拾音器。1954 年 Fender 公司推出了以 Telecaster 改良而來的 Stratocaster，被稱為是搖滾史上最重要的樂器、世界上為熱銷的樂器、世界上被仿製最多的樂器等等稱號，可見其從前至今的熱門程度。1950 年代後，隨著製琴技術的成熟、搖滾樂的發展及市場需求，衍生出多種電吉他設計，也加入出許多的製琴廠商。

¹ 柳公明，〈電吉他發展史《上》〉，《意亂琴迷》No.23 (八月號，2003)：25。

² 聲音透過擴音系統放送後，又被收音系統接收而產生的尖銳聲音。

直到現今所生產的電吉他規格上皆大多和 Stratocaster 或 Les Paul 相似，吉他手們的精彩演奏為電吉他撰寫出許多經典的篇章，音箱、效果器和電吉他的搭配為音樂增添的一番色彩，由此創造出不同的樂曲風格，電吉他在音樂史上佔了非常重要的地位。

第二節 記譜法與彈奏技巧

除了五線譜及簡譜外，電吉他擁有屬於自己的記譜法稱為六線譜。六線譜顧名思義是一種有六條線的記譜法，六條線分別代表著六條琴弦，而線上的數字則是代表著音格，也就是左手手指按住琴格的位置。這樣的記譜法有別於五線譜及簡譜，只能從譜上得知按弦的位置，並非能夠一目瞭然的明白什麼音及節奏，所以通常會搭配著五線譜結合對照，如此一來對於彈法、音高及節奏的閱讀來說都十分方便。筆者將吉他常用的演奏技巧整理如下：

- 一、單音：依據六線譜上記載的指法，按出指定位置的音。如圖:第一個音為第三弦第五格，第二個音為第二弦第八格的位置，如圖 2-1。

圖 2-1 單音

二、推弦：以左手手指間按住弦，並且利用手腕微微轉動將弦往上推，使音高變高，如圖 2-2。

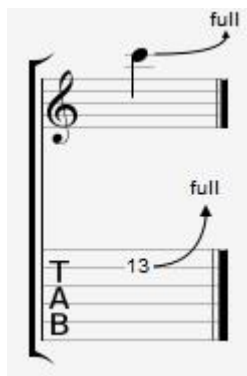

圖 2-2 推弦

三、鬆弦：將弦推到目標音高後彈奏該弦並放鬆，讓弦回到原來的音高，如圖 2-3。

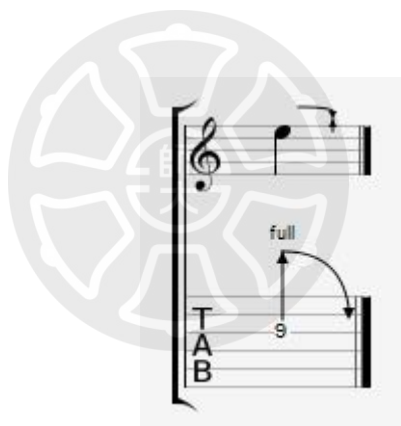

圖 2-3 鬆弦

四、撻弦：彈奏一個音之後，利用其他手指敲擊同條弦更高音的音格，可得到由低到高的兩個音，如圖 2-4。

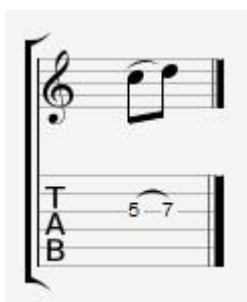

圖 2-4 撻弦

五、勾弦：彈奏一個音之後，同時按住同條弦較低音的音格，若目標音為空弦則不用按，以彈奏音的手指勾動弦，發出較低音格的音，可得到由高到低的兩個音，如圖 2-5。

圖 2-5 勾弦

六、滑弦：彈奏一個音後，按住琴弦不放，之後向更高把位或者更低把位音格，以和弦平行的方向移動，如圖 2-6。

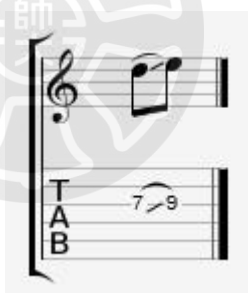

圖 2-6 滑弦

七、點弦：以右手手指尖敲擊音格，發出聲響得到此音格的音，如圖 2-7。

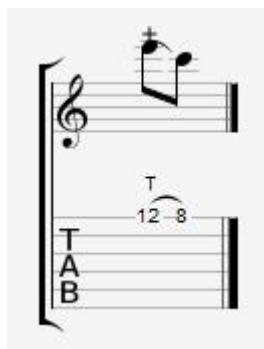

圖 2-7 點弦

八、打板：以右手大拇指關節側面，配合手腕小幅度轉動敲擊低音琴弦，使琴弦撞擊琴衍得到的聲響效果，如圖 2-8。

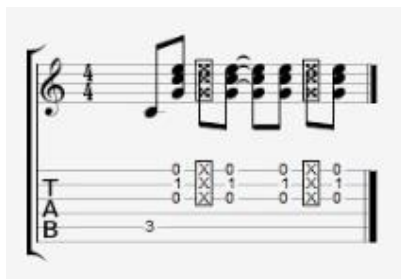

圖 2-8 打板

九、抖音：以手指尖按住音格，利用手腕微微轉動讓弦小幅度上下搖動，使音高些微高低變動，如圖 2-9。

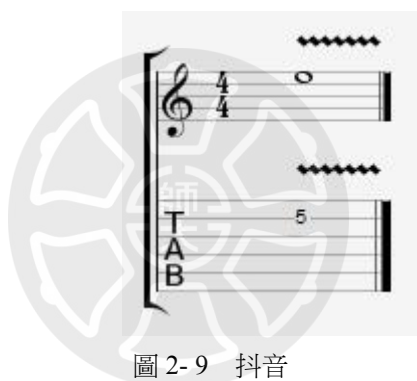

圖 2-9 抖音

十、顫音：以快速撻弦加勾弦交互替換的方式彈奏一個音和它的鄰音，如圖 2-10。

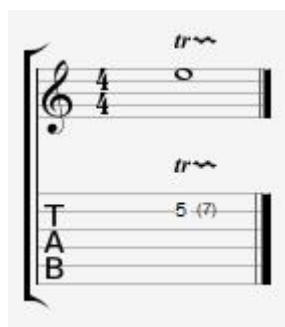

圖 2-10 顫音

十一、 震音：以 Pick（彈片）快速彈奏同個音，可以得到仿佛音在震動的效果，如圖 2-11。

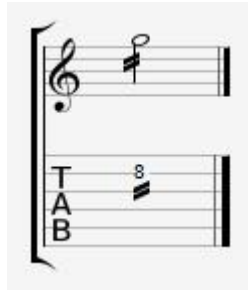

圖 2-11 震音

十二、 刮弦：將 Pick 的側面輕放在第五、六弦的位置，由高音格往低音格的方向磨擦刮弦發出聲響，如圖 2-12。

圖 2-12 刮弦

十三、 左手悶音：以左手手指輕輕碰觸弦，同時右手刷奏該弦，發出的悶音效果，如圖 2-13。

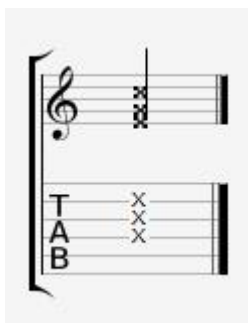

圖 2-13 左手悶音

十四、 右手悶音：以右手手掌邊緣輕放在琴橋旁的琴弦上，同時彈奏琴弦，發出的悶音效果，如圖 2-14。

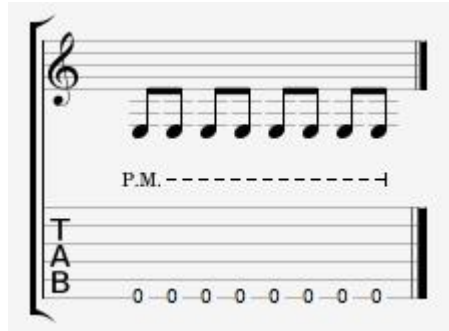

圖 2-14 右手悶音

十五、 自然泛音：將左手手指輕放在琴弦及琴弦上方，同時以右手彈奏該弦，並放開左手，可產生一種空靈的效果，如圖 2-15。

圖 2-15 自然泛音

十六、 人工泛音：右手彈奏琴弦之後，以右手拇指側邊輕碰該弦，並快速離開，如圖 2-16。

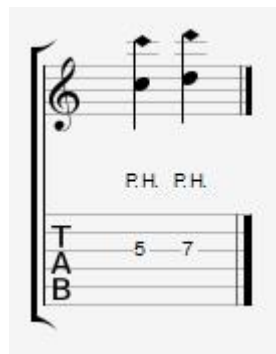

圖 2-16 人工泛音

第三節 電吉他音箱

當電吉他的琴弦震動時，拾音器將轉換成電流，再透過效果器塑造出多元的音色，最後經由音箱的前級、功率擴大器擴大音訊，喇叭將音量放大，使電吉他最後的聲音傳遞至我們的耳朵³。

一、音箱的功用及結構

電吉他的演奏和音箱有著密不可分的關係，透過音箱才能將電吉他的多變音色完美展現出來。電吉他的演奏技巧的呈現也和音色息息相關，若要彈奏乾淨清脆的音色，我們可能會以 Clean Tone 的方式呈現，而要彈奏強力、搖滾的 Power Chord（強力和弦）時通常我們會以破音的音色去表現。不同技巧及樂曲風格的呈現需要和不同的音色搭配，所以音箱的使用是非常重要的。我們可以將音箱分成三個部份來說明，如下表 2-1：

表 2-1 吉他音箱三大要素

名稱	功能
前級(Pre-Amp)	第一階段訊號處理，由於吉他輸出的訊號很小，所以需要前級接收訊號並放大，之後送到後級去推動喇叭，除放大訊號外，前級能夠改變波形、調整音色，例如：調整 EQ、殘響等。
功率擴大器(Power-Amp)	第二階段訊號處理，接收第一階段處理過後的訊號，並且將其放大。
箱體(Speaker Cabinet)	又稱喇叭，將第二階段處理完後的訊號轉成聲音並釋放出來。

³ Evy Moon. 《吉他魔法書：召喚你體內的吉他魂》，蘇威任譯（臺北：紅通通文化出版社，2017），15。

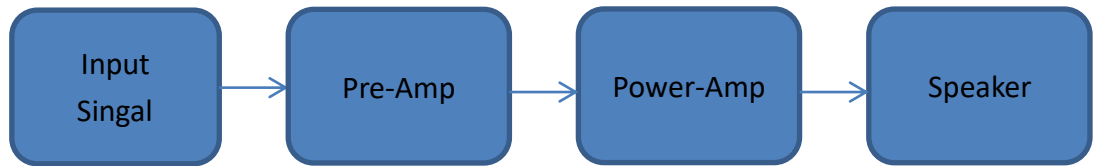

圖 2-17 音箱內部訊號運作流程

二、音箱的種類及優缺點

(一) Combo Amp 和 Stack Amp

1. Combo Amp :

將前級、功率擴大器以及箱體三合一成一個音箱的機種稱為「Combo Amp」。

優點：一體成型的設計，非常方便攜帶。

缺點：相對來說音色變化有限。

2. Stack Amp :

將前級和功率擴大器合併稱為音箱頭，箱體個別獨立，如此分成二合一的機種稱為「Stack Amp」。

優點：可搭配不同品牌音箱頭及箱體，音色具有多種變化性。

缺點：音箱頭及箱體的搭配需符合電阻匹配⁴；通常體積較大攜帶不便。

⁴ LisWEi,〈第一次就上手：吉他音箱該怎麼選？Part1〉，
https://liswei.com/tw/about_guitar_amp/，摘錄於 2 November 2012。

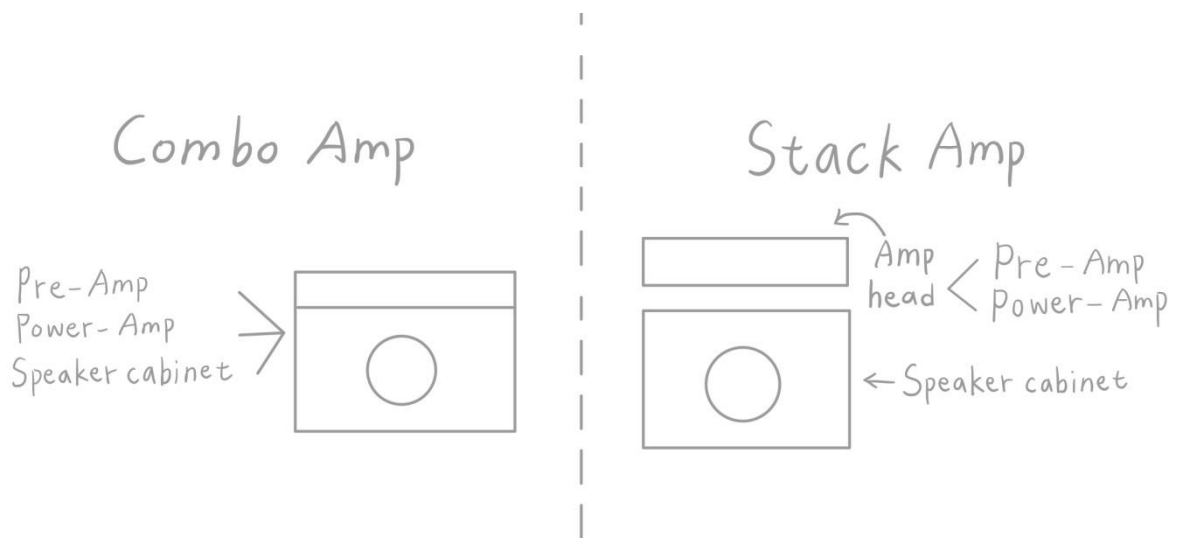

圖 2- 18 Combo Amp 及 Stack Amp 構造差異

(二) 真空管音箱(Tube Amp)和電晶體音箱(Transistor Amp)

音箱設計又分為真空管音箱和電晶體音箱，真空管音指的是前級和功率放大器的部分都是使用真空管，音色溫暖且豐富，主觀來說有許多吉他手非常鍾愛真空管的音色，其缺點價格不凡、體型碩大、難易保養，使用前須預熱等特性，使得許多吉他新手無法接近。隨著科技日新月異以及電晶體技術的進步，市面上出現越來越多平價電晶體音箱⁵，電晶體音箱憑著它親民的價格、方便攜帶，使用方便不需預熱等優勢，在市場上漸漸有取代真空管音箱的趨勢。

表 2- 2 真空管音箱及電晶體音箱比較

	真空管音箱	電晶體音箱
優點	音色豐富、許多吉他手特別喜歡其音色	方便攜帶、價格親民、壽命長、使用方便
缺點	體積大、重量重、價格高、保養不易	無法做出真空管音色、不易維修

⁵ 陳慶民、華育棠，《調琴聖手》(台北：麥書國際文化事業有限公司，2003)，35。

第四節 電吉他效果器

電吉他效果器為一種可以改變電吉他音色、音高及聲響效果的電子器材。效果器的品牌及種類五花八門，而品牌及種類的不同皆會對音色上的調整造成不同的差異，不同的選擇及排列組合能夠得到不同的音色結果，因此出現了許多不同曲風適用或者常用的音色，抑或是歷代的吉他英雄們調整出自己所喜愛的特殊音色，後人，也就是我們，在彈奏他們的經典歌曲時，希望自己的音色能更加接近他們；或從他們留下的歷史藝術作品中學習到更多不同的音色調整方式，加以增進自己的能力。效果器的應用之於吉他演奏的表現上實屬重要，吉他手們也能藉此調整出屬於自己風格的音色，留下屬於自己特色的足跡。以下將效果器分為五類：破音系列、濾波系列、動態系列、調變系列、空間系列。

一、破音系列(Distortion)

(一) 破音(Distortion)：破音效果器主要是接收了電吉他訊號之後，以截斷波形的方式將訊號的波形將之扭曲，產生的失真效果，其扭曲程度較大，音色聽起來有破裂感、具有穿透力。

(二) 過載(Overdrive)：在構造上與破音類似，以類似真空管的方式壓縮而非完全將波形削平⁶，產生比破音效果來得平滑的失真音色，扭曲程度較低，音色聽起來較為溫暖、具渾厚破音且清晰不混濁。

⁶ 伍晴川，〈八十年代搖滾吉他手之創作與詮釋研究〉（國立臺灣師範大學流行音樂產業碩士專班論文，2017），18。

二、濾波系列(Filter)

- (一) 等化器(Equalizer):可針對訊號之特定頻率區域進行增壓或者削弱，使其達到調整目標效果的一種濾波效果器。時常會使用此類效果器去進行不必要的頻率之削弱(例如: low Cut⁷)，或者用以強調想突顯的頻率區域。
- (二) 哇哇效果器(Wah-Wah)：透過踏板控制以改變訊號的頻率，在踩動踏板的來回過程中快速的改變音色，名字的來由是踩動踏板時會發出「哇嗚、哇嗚」之聲響效果。

三、動態系列(Dynamics)

- (一) 音量踏板(Volume)：以踏板來控制及他的音量大小，將踏板越往前踩，音量越大；反之，則音量越小，往回踩到底即是靜音的狀態，在彈奏時能快速地調整音量的大小，非常方便。
- (二) 壓縮器(Compressor)：用以壓縮過大的訊號，及增益小訊號，達到縮減音頻之間的動態範圍的效果，可以使音量趨於穩定、抑止過大起伏，亦能夠使音色集中且更加突出。
- (三) 限幅器(Limiter)：當訊號達到設定值之上時加以進行壓縮，控制其音量，具有控制瞬間輸出過大之訊號的功能。
- (四) 雜訊抑制 (Noise Gate)：當訊號達到設定值之下時將其音量大量消

⁷ 過濾掉所選擇頻率以下的低頻率。

除，將小訊號之音量削弱，通常用以消除雜訊、雜音，令音質更加乾淨、清晰。

四、調變系列(Modulation)

(一) 合聲(Chorus)：複製原音訊號後，產生一個或數個訊號並將其改變音調後，經過延遲再和原始訊號重疊，產生類似合聲的效果，能夠營造出仿佛同時多人彈奏的厚實音色⁸。

(二) 鑲邊器(Flanger)：或稱為凸緣器，其運作原理和合聲效果器相似，差異在於延遲的時間，及添加的效果。能製造出類似噴射機、引擎般的特殊聲音。

(三) 震音(Tremolo)：能使聲音訊號在音量上快速、輕微的來回變動，可調整變化的幅度及音量，能得到類似極快速旋轉音量鈕的效果。

(四) 抖音(Vibrato)：能使聲音訊號在音高上快速、輕微的來回變動，可調整變化的幅度及音量，能得到模擬小提琴抖音的效果。

五、空間系列

(一) 延遲(Delay)：在原本的聲音訊號之後，再加上經過時間延遲的訊號，可調整次數、時間及程度，能得到山谷回音般的效果。

(二) 回聲(Reverb)：又稱迴響或殘響，用來營造空間感，例如在浴室歌唱的空間效果，這也是一種生活中自然的 Reverb 效果的表現。

⁸ 永吉裕一，《縱琴聲設系列 I 初聲之犢》，彭康韋、孫宇虹譯（台北：典絃音樂文化出版，2005），17。

可藉由調整不同的參數，營造不同的空間感受及音色的溼度、寬度、密度等變化。

表 2- 3 效果器統整

破音系列(Distortion)	破音(Distortion)	扭曲程度較大，音色聽起來有破裂感、具有穿透力
	過載(Overdrive)	扭曲程度較低，音色聽起來較為溫暖、渾厚且清晰
濾波系列(Filter)	等化器(Equalizer)	針對訊號特定頻率進行增強或削弱
	哇哇效果器(Wah-Wah)	透過踏板控制快速改變頻率，產生哇哇般的音效
動態系列(Dynamics)	音量踏板(Volume)	透過踏板便利控制音量大小
	壓縮器(Compressor)	壓縮大訊號、增強小訊號，控制動態範圍的穩定
	限幅器(Limiter)	壓縮過大之訊號值
	雜訊抑制 (Noise Gate)	削弱小訊號、雜訊
調變系列(Modulation)	合聲(Chorus)	可產生類似合聲的效果
	鑲邊器(Flanger)	可產生類似噴射機、引擎的效果
	震音(Tremolo)	讓訊號之音量快速來回變動
	抖音(Vibrato)	讓訊號之音高快速來回變動
空間系列	延遲(Delay)	營造回音效果
	回聲(Reverb)	營造環境空間感的效果

第五節 模擬音箱及軟體效果器

隨著現代科技進步，除了實體的音箱和效果器之外，也出現了可以安裝在電腦中，藉由錄音介面與電吉他連接，便可以透過數位音樂工作站去調整參數及修改音色的模擬音箱以及軟體效果器。使用軟體音色的優點是在錄製完吉他之後，倘若還想調整音色或者加掛效果器，都是允許的。

軟體音色使用上有其便利性以及機動性，不需攜帶實體的音箱及各種效果器，皆已安裝在電腦中，連接好設備即可開始錄音。除此之外，相較於實體音箱的價位來說，購入軟體音色的價位相對來說也低廉一些，甚至在數位音樂工作站中也會提供一些免費的軟體音色。不過畢竟還是透過電腦軟體去模擬實際硬體設備的音色，所以多少還是會和實體硬體設備表現有落差，筆者個人認為某些音色的表現上塑膠感較為明顯，當然現在市面上有越來越多的品牌在製造模擬音箱及軟體效果器，音色的表現上進步亦是非常快速，期待之後能有更多優質且多元的音色能供我們使用。

第三章 專輯製作

第一節 創作動機與理念

這張專輯就像是筆者本人的冒險旅行日記，記載著筆者在碩班時期這趟二至三年的旅程，一路上的音樂學習過程，及己身的所見所聞將之記述成旅途心情。「冒險」象徵的意思為，在不同的學習過程中，所面對的新事物，對筆者而言都是新的挑戰，而筆者即好似一位冒險者，在這旅途當中，不斷地學習、不停歇地前進。歌曲內容有《WCF001》、《過路人》、《Just fun》、《未來的顏色》、《Me Time》、《菸酒生》，一共六首歌曲。

第二節 音樂製作流程

一、創作發想

每首歌曲都記載著不同的故事，所有的誕生都有各自的來由。歌曲的出生可能是記載著某段時光的心情、某個瞬間的感觸、描寫著他人感情故事，或者發覺自己最深處、最潛在的內心。

筆者用以描繪樂曲之草稿的方式，通常是在腦中首先對於音樂投入情感方向，再以曲風、旋律的排列或者節奏型態鋪敘初步的靈感，在初期會先以簡譜的形式，快速寫下腦中出現的旋律，爾後再去修正節拍，接著以吉他彈奏試著哼唱，同時加入和弦編排，在這個階段筆者也會大致訂下此曲的速度及節奏。

二、製作草稿

手稿中的旋律及和弦確定後，即開啟編曲軟體，將旋律及和弦分兩軌輸入。

接著會加入爵士鼓的 Midi 音軌，這時的爵士鼓編寫會加入不同段落的節奏及過門變化，確定段落以及速度。通常筆者習慣先將虛擬音源的部分製作完畢之後再進行真實樂器的錄製。

三、編曲

有了初期的草稿之後，接著就是編曲的環節，筆者會將發想時的靈感做延伸，首先會在自己腦中建構主要的配器，依據不同的風格和情緒，去尋找合適的編曲及配器做為參考。因筆者是獨立製作的方式，在軟硬體及設備、成本上皆有所限制，故此專輯製作音色除電吉他及部分樂器外主要是以虛擬音色為主，以真實樂器和虛擬音源相互搭配的方式，去製作這張專輯，希望能將有限的資源發揮到最大化。

四、宅錄時光

此專輯的錄音都是使用宅錄的方式，使用的設備有 Focusrite Scarlett Solo Studio 錄音介面、麥克風以及 Line 6 Firehawk FX 綜合效果器。電吉他的部分是使用了 PRS SE Custom 24 以及 Gibson Les Paul Smartwood Studio。

表 3-1 《阿岑的冒險之旅》專輯製作表

曲序	01	02	03	04	05	06
曲目	WCF001	過路人	Just fun	未來的顏色	Me Time	菸酒生
作曲	吳奇峰	吳思岑	吳思佑 吳思岑	吳思岑	吳思岑	吳思岑 姜任鴻 蔡偉靖
作詞	無	吳思岑	無	無	無	吳思岑
編曲	吳奇峰 吳思岑	吳思岑	吳思佑 吳思岑	吳思岑	吳思岑	姜任鴻 蔡偉靖 吳思岑
電吉他錄製	吳思岑	吳思岑	吳思佑 吳思岑	吳思岑	吳思岑	吳思佑 吳思岑 李政賢
BASS 錄製	吳思坊	吳思坊	無	無	無	姜任鴻
小號錄製	呂家欣	無	無	無	無	無
長笛錄製	吳思岑	吳思岑	無	無	無	無
配唱	無	蔡欣汝	無	無	無	李政賢
混音	吳思岑	吳思岑	吳思岑	吳思岑	吳思岑	姜任鴻
製作協力	周岳澄	周岳澄	周岳澄	周岳澄	周岳澄	CEO 樂團

第四章 作品分析

第一節 《WCF001》

一、創作背景與理念

此首歌曲為筆者的父親創作，並與筆者共同編曲，筆者負責編寫的部分為電吉他、木吉他、弦樂等等配器，以及長笛、電吉他、木吉他等樂器之錄製。

此首歌曲為一首小號跨界小品，創作來由為多年前筆者的父親為了讓他的小號筆者能練習多元曲風的小號樂曲，歌名由來「WCF」為筆者父親姓名之英文縮寫，而「001」代表的是此歌曲為父親使用電腦軟體作曲的第一個作品。而以當年的 Cakewalk⁹編曲軟體，建構出了此首小號為主，背景配器包含古典樂器，管樂的長笛、巴松、弦樂四重奏，以及打擊樂器爵士鼓、節奏樂器 Bass 等等的跨界音樂作品。

而這幾年，筆者開始修習數位音樂的編創，想起了在筆者時期聽過的這首父親的作品，一方面努力進修己身數位音樂製作的能力，另一方面心裡也惦記著此首父親的創作，希望能接續父親的意志，將此首作品從當年的較為舊款 Midi 音色，運用自身學習到的數位音樂技術及資源，加以提升音色、新增配器，使其更為豐富完整。

⁹於 1987 年發行的一款 midi 編曲軟體。

二、架構與曲式分析

本首歌曲為 C 大調，4/4 拍，速度為 80，如表 4-1。歌序為 Intro、Chorus、Verse、Chorus、Verse、Chorus，其中由 Intro 段 1 小節，Chorus 段 8 小節，Verse 段 8 小節，Chorus 段 16 小節，Verse 段 8 小節，Chorus 段 8 小節所構成，如表 4-2。

表 4-1 歌曲《WCF001》之基本架構

調性	拍號	速度	小節	時間	風格簡介
C 大調	4/4 拍	80	49	2.29	小號主奏、交響樂、跨界、流行

表 4-2 歌曲《WCF001》之曲式結構

Intro	Chorus 1	Verse 1	Chorus 2	Verse 2	Chorus 3
1bars	8 bars	8 bars	16 bars	4 bars	12 bars

三、電吉他演奏分析

在編曲上此曲表達的感覺是愉悅、輕快、無負擔的小品樂曲，在編曲上使用了大量的弦樂以及管樂，搭配一些流行樂器，如爵士鼓及 Bass 以及木吉他的刷奏和分解和弦等，讓樂曲更加具有節奏感。故筆者在電吉他的伴奏上選擇點綴式的添加色彩，主要錄製兩把電吉他，第一把電吉他在 Verse 1 首次出現，使用 E 指型彈奏較高把位的音高，添加簡單的幾顆單音，主要彈奏八分音符，加上反拍的節奏，過門時則集中彈奏八分音符，呈現較為簡單清新的感覺，如圖 4-1。

圖 4-1 歌曲《WCF001》Verse 1 電吉他伴奏

而在 Chorus 2，電吉他的彈奏轉化為具有旋律性的線條，在過門時

使用 16 分音符的快速音群作為情緒轉折的搭配，如圖 4-2。

圖 4-2 歌曲《WCF001》Chorus 2 電吉他過門節奏變化

Chorus 2 的第二次副歌，改變了一些節奏加入拍長較長的四分音符，

以及加入了滑音的技巧，添加俏皮的趣味，也使每個段落的旋律有所區

別，如圖 4-3。

圖 4-3 歌曲《WCF001》Chorus 2 之第二次副歌節奏及技巧差異

而在 Chorus 3 中，電吉他相較於 Chorus 2 有些微改變彈奏的旋律，不過節奏安排上大致是相同的，因為這首歌曲的電吉他主要角色是點綴及為歌曲增添色彩的，所以整體彈奏上節奏及旋律變化並不大。在第 46 小節歌曲接近尾聲時，筆者一時興起以電吉他彈奏較為古典的震音技巧，搭配此首古典及流行的跨界歌曲別有一番風味，也讓這首歌曲的最後一段副歌的收尾和其他段副歌有所區別，同時暗示著歌曲的尾聲，如圖

4-4。

圖 4-4 歌曲《WCF001》Chorus 3 彈奏技巧

五、電吉他使用音色

這首歌曲中的兩把電吉他音色使用的是 Archetype: Plini 軟體中的模擬音箱以及虛擬效果器，音色主要是以 Clean Tone 的方式呈現，效果器

的部分兩把吉他都使用了 Compressor、Delay 以及 Reverb。電吉他在 Verse 段落主要是彈奏旋律線條的單音，在這邊使用了 Compressor 效果器使音色更加集中，並且在音箱的部分將 Gain 小幅度增加，使整體音色更加鮮明，如圖 4-5，最後加入了一點 Delay 和 Reverb，讓線條不要太乾，如圖 4-6。

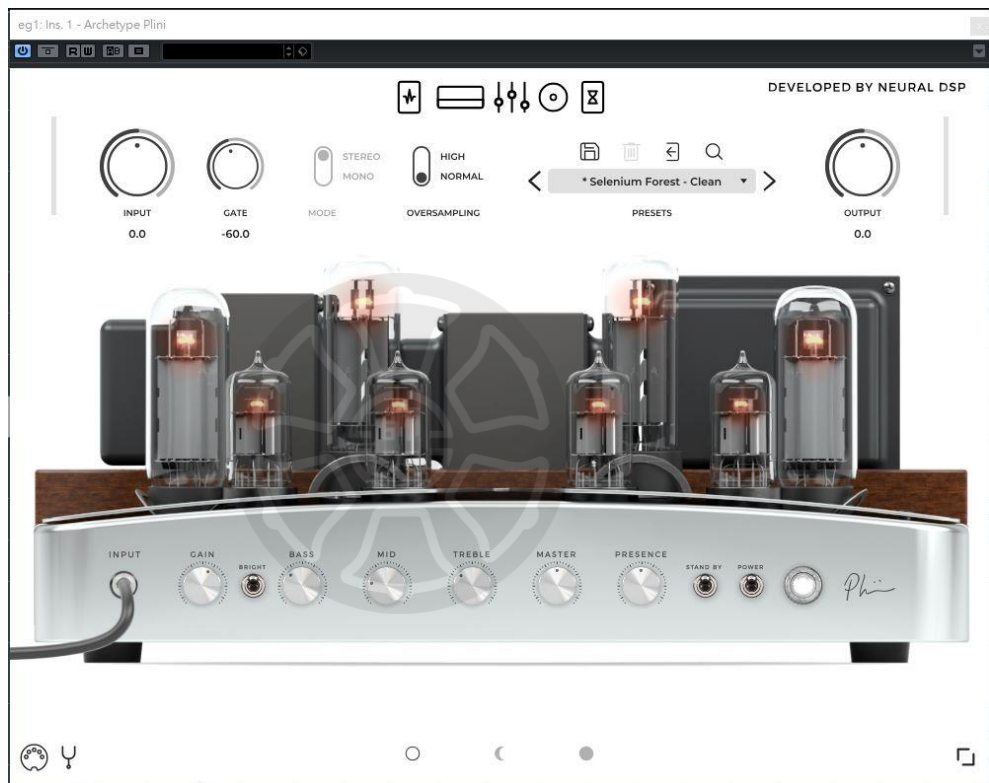

圖 4-5 歌曲《WCF001》Verse 電吉他使用模擬真空管音箱

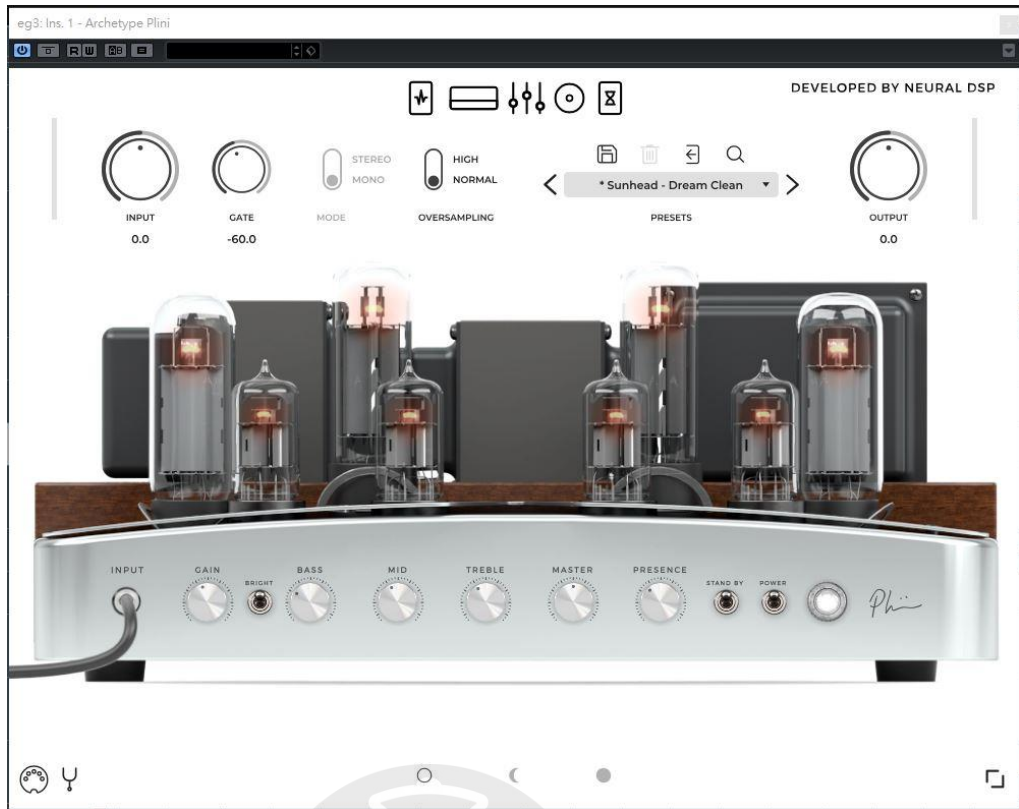

圖 4-7 歌曲《WCF001》Chorus 電吉他使用模擬真空管音箱

圖 4-8 歌曲《WCF001》Chorus 電吉他效果器

六、樂譜

WcF001

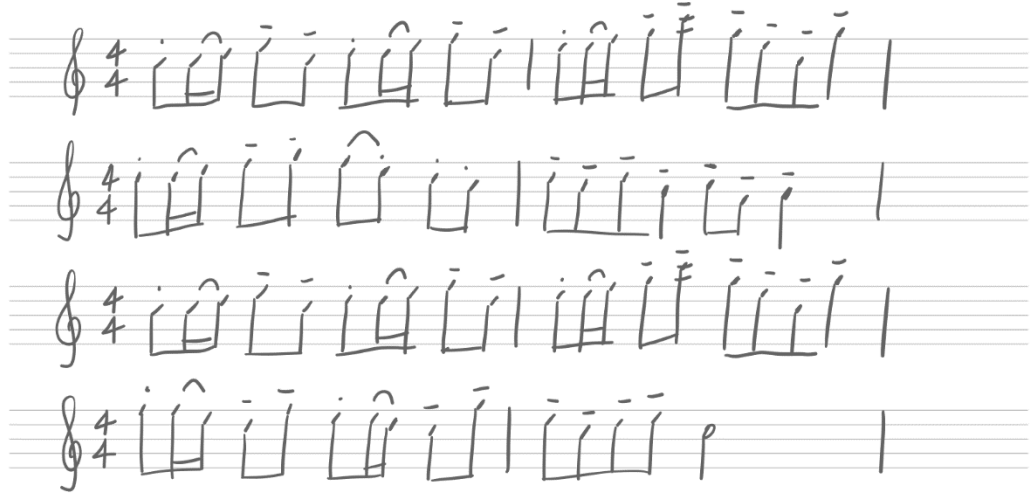

圖 4-9 歌曲《WCF001》主旋律樂譜（筆者手稿）

WCF001

Tabbed by 吳思岑

Standard tuning

♩ = 80

Intro **Chorus 1** **Verse 1**

E-Gt

1 2 8 10 *Dm* 7 *mf* 13 12 15 13

C F Am G

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Chorus 2

Am G C Dm C

20 21 22

G F G C Dm

C F G C

23 24 25

TAB

C Dm C G F

26 27 28

TAB

G C Dm C

29 30 31

TAB

F G C Verse 2 Dm

32 33 34

TAB

C F Am G

35 36 37

TAB

Chorus 3 C Dm C G F

38 39 40

TAB

The image displays three systems of guitar tablature for the song 'WCF001'. Each system consists of a treble clef staff with musical notation and a six-string guitar staff with fret numbers. Chords G, C, Dm, F, and C are indicated above the notes. The first system covers measures 41-43, the second covers measures 44-46, and the third covers measures 47-49.

圖 4- 10 歌曲《WCF001》電吉他譜

六、工作檔

The image shows a screenshot of the Cubase Pro 10 software interface. The project is named 'Cubase Pro Project - wcf001-02 final'. The interface includes a mixer, piano roll, and various tracks for instruments and effects. The tracks are organized into a hierarchy, with 'Input/Output Channels' and 'FX Channels' visible. The piano roll shows a complex arrangement of notes and rests across multiple tracks.

圖 4- 11 歌曲《WCF001》工作檔

第二節 《過路人》

一、創作背景與理念

在名為「人生」的旅程中，隨著時間的腳步，會經歷不同的階段，會在不同的環境中學習，會遇到各式各樣的人。在旅程中遇到的人事物都是讓我們成長茁壯的養分，有酸甜苦辣、有喜怒哀樂，這些遭遇都將豐富我們的人生，這首歌曲要表達的就是這樣的心情感受。同樣的，在碩班就學的期間，筆者也認識了許多在業界上出類拔萃、盡心盡力的專業老師，以及四面八方而來，各有其拿手本領的人才同學們，在短暫的就學期間，我們在固定的時間見面、一起上課、一起用餐、一起執行課程上的作業、報告或者是表演，這樣的緣分筆者很珍惜，很高興自己當初做了這個選擇能夠來到這裡認識大家。雖然大家都是在對方生命中的過路人，但是，能夠在途中相遇，真的、真的很開心。

此歌曲的風格定位是抒情流行歌，伴奏的主軸以弦樂為主，前奏的部分以鋼琴為主要伴奏，之後加入弦樂、長笛、電吉他、爵士鼓、Bass 等配器。

二、架構與曲式分析

本首歌曲為 D 大調，4/4 拍，速度為 60，如表 4-3，歌序為 Intro、Verse、Verse、Inter、Pre-Chorus、Chorus，其中由 Intro 段 7 小節，Verse 段 9 小節，Verse 段 8 小節，Inter 段 8 小節，Pre-Chorus 段 8 小節，Chorus

段 10 小節所構成，如表 4-4。

表 4-3 歌曲《過路人》之基本架構

調性	拍號	速度	小節	時間	風格簡介
D 大調	4/4 拍	60	50	2.50	抒情、流行

表 4-4 歌曲《過路人》之曲式結構

Intro	Verse 1	Verse 2	Inter	Pre-Chorus	Chorus
7 bars	9 bars	8 bars	8 bars	8 bars	10 bars

三、電吉他演奏分析

此歌曲風格為抒情流行歌，整首歌曲的伴奏以弦樂及鋼琴為主，電吉他在這首歌曲扮演的是增加氛圍以及烘托情緒漲幅的角色。Verse 1 伴奏以鋼琴為主，到 Verse 2 加入了弦樂以及吉他分解和弦，而在 Inter 中電吉他彈奏了一小節刷一次和弦的彈法作為伴奏，一直到 Inter 之間的段落都仍在醞釀情緒。

直到 Pre- Chorus 加入了具有節奏感的爵士鼓以及 Bass 讓歌曲進入較高昂的情緒，這裡加入了電吉他彈奏亮度較高的分解和弦，以及電吉他 Power Chord 的刷奏。在最後一段 Chorus 段落再加入電吉他重複彈奏高把位的八分音符單音，區隔出最後一個段落，和其他配器一同將歌曲的情緒推到最高點，也使 Chorus 帶有一點抒情搖滾的風味。

四、電吉他使用音色

此歌曲電吉他皆是使用 Archetype: Plini 軟體中的模擬音箱以及虛擬效果器的音色。Verse 2 的分解和弦由於模擬音箱特性的緣故，沒有另外使用破音效果器，就帶有一點 Overdrive 的破裂但每個音本身仍然清晰的些微電麻感，如圖 4-12。

圖 4-12 歌曲《過路人》Verse 2 電吉他分解和弦使用真空效果器

在 Inter 中的電吉他刷奏則是使用了 Clean Tone 的音色，另外加上了 Tremelo 效果，以及 Delay、Reverb 效果增加了空間感也讓一小節一次的刷奏的延音能更加延伸。

Pre- Chorus 段落中的分解和弦彈法則是使用了 Clean Tone 的音色，

再加上 Chorus 效果，增加一點帶有和聲的感覺，也增加每個音符的厚度。

電吉他 Power Chord 的刷奏則是使用了 Overdrive 破音效果器，這邊設定的是一個溫暖的 Power Chord，不需要太多撕裂感，所以 Drive 的參數並沒有調整太高，如圖 4-13。

圖 4-13 歌曲《過路人》電吉他 Power Chord 使用效果器

最後一段 Chorus 重複彈奏的高把位八分音符單音主要加入了 Overdrive 以及 Reverb、Delay 效果器，而這邊的 Drive 參數調整到中間，增加破裂感，由於是彈奏點綴性的單音，所以就讓破音程度表現清楚一點，如圖 4-14。

圖 4- 14 歌曲《過路人》Chorus 電吉他八分音符伴奏使用效果器

五、歌詞

走過草原平地 跨過高山海濱

路途上都是美麗風景

路上有沒有你不是我決定

更多的時候是命運

一段旅程是否能夠笑著揮手 這過程

有淚水和汗水形成的養分

夏天的熱 冬天的冷

盡情感受那 酸甜甜澀

走到路口停腳程 面對著紅綠燈

迷茫或悔恨 其實不須多問

看過太多人 走過許多路程

明白了旅程 重要是過程

是過路人

六、樂譜

過路人

Intro
7

Verse 1
D Bm D Bm

走過草原平地 跨過高山海濱 路途上都是美麗風景

12 G D Em7 A7

路上有沒有 你不是我決定 更多的時候 是命運

Verse 2
D Bm D Bm

走過草原平地 跨過高山海濱 路途上都是美麗風景

21 G D Em7 A7 Inter 8

路上有沒有 你不是我決定 更多的時候 是運

Pre-Chorus
D G Bm A G A D A/C# Bm

一段旅程 是否能夠 笑著回首 這過程 有淚水和汗水 形成養分

Chorus
37 F#m/A Bm F#m/A G Em7 A D A/C#

夏天的熱 冬天的冷 盡情感受那 酸甜苦澀 走到路口停腳程

42 Bm Bm/A D A G A D A/C#

面對著紅綠燈 迷茫或悔恨 其實不須多問 看過太多人

46 Bm Bm/A D A G A Bm A

走過許多路程 明白了旅程 重要是過程 是過路人

圖 4-15 歌曲《過路人》主旋律樂譜

過路人

Tabbed by 吳思岑

Standard tuning

♩ = 60

Intro Verse 1 Verse 2

D

Bm D Bm G

D Em7 A7 Inter Bm A

G Bm A D/F# F#m G

F#/A# A7 A/C# Bm/D A Bm Bm A/C#Bm/D A Pre-Chorus D G

od.guit.

1/2

Bm A G A D A/C# Bm F#m/A Bm
 34 35 36 37
 F#m/A G Em7 A Chorus D A/C#
 38 39 40 41
 Bm Bm/A D A G A Bm
 42 43 44 45
 Bm Bm/A D A G A Bm
 46 47 48 49
 A
 50

圖 4-16 歌曲《過路人》電吉他譜

七、工作檔

圖 4-17 歌曲《過路人》工作檔

第三節 《Just fun》

一、創作背景與理念

筆者認為要持續性的堅持一件事，這件事情必須是讓我們覺得有趣、新鮮，且不斷地對之保持興趣，我們在執行的期間才能源源不絕的產生熱情。此歌曲就是這樣的熱衷情緒之下出現的產物，此曲為一首筆者和自己的兄長共同完成編曲的一首歌曲，我們在這首歌曲中做了許多新的嘗試，例如數字搖滾的元素，通常流行歌曲的樂句會以八小節或者四小節做為一個段落，在此歌曲的副歌中，安排的是以七小節為一個段落，聽覺上會有種特殊的不規則感，但收尾時所有音軌的聲音皆能整合在一起。另外筆者則是特意安插了一段轉成 a 小調的 Bridge，這段旋律其實是某天在家裡打掃時突然想到的旋律，心想若在這首歌曲中隨心所欲的轉調以及變換樂句段落應該很有趣！而電音曲風的作品對筆者而言也是前所未有的全新嘗試，以上總總因素亦是對應了此歌曲的歌名「Just fun」。

二、架構與曲式分析

本首歌曲主要為 E 小調，Bridge 段落轉為 A 小調，4/4 拍，速度為 114，如表 4-5，歌序為 Verse、Pre- Chorus、Chorus、Pre- Chorus、Chorus、Bridge、Pre- Chorus、Chorus，其中由 Verse 段 14 小節，Pre- Chorus 段 8 小節，Chorus 段 14 小節，Pre- Chorus 段 8 小節，Chorus 段 14 小節，Bridge

段 17 小節，Pre- Chorus 段 8 小節，Chorus 段 14 小節所構成，如表 4-6。

表 4- 5 歌曲《Just fun》之基本架構

調性	拍號	速度	小節	時間	風格簡介
E 小調	4/4 拍	114	97	3.26	數字搖滾、電音

表 4- 6 歌曲《Just fun》之曲式結構

Verse 1	Pre- Chorus 1	Chorus 1	Pre- Chorus 2	Chorus 2	Bridge	Pre- Chorus 3	Chorus 3
14bars	8 bars	14 bars	8 bars	14 bars	17 bars	8 bars	14 bars

三、電吉他演奏分析

此歌曲的風格主要是帶有數字搖滾的電音曲風，電吉他在此曲所擔任的角色有彈奏主旋律以及 Power Chord 的伴奏等。電吉他首次在 Pre- Chorus 段落出現，在這邊電吉他主要彈奏內容是歌曲的主旋律。以滑音入場，在第十五小節時彈奏了連續兩個副點八分音符，刻意致使節拍不工整而使得旋律更加具有節奏感，爾後彈奏 A 這個音並且往上推一個全因後拉回來，緊接著以手指勾弦彈出 G，如圖 4-18。下兩個小節的演奏方式亦是相同，這樣的節奏及旋律幾乎涵蓋了整個 Pre- Chorus 段落。

圖 4- 18 歌曲《Just fun》Pre- Chorus 段落彈奏技巧

Chorus 段落以附點八分音符以及八分音符的節拍為主要的節奏型態，從第二十三至二十四小節這邊將連續八個四分之三拍的音符連貫在一起，製造出重複的多個反拍節奏，此節奏為 Chorus 段落中的軸心，再加上以七個小節為一個段落的編排，使得此段落是全曲最具有特殊節奏感也是以樂句編排展現數字搖滾概念的一個段落，聽起來有種不太整齊卻又能完整收尾的感覺。

在 Chorus 2 之後以虛擬音源的效果作為過門以及當作銜接 Bridge 段落的轉場，進入 Bridge 段落後直接從 E 小調七級和弦 D 轉到 A 小調一級和弦 Am。

這邊的主旋律轉為拍數較長也是較為工整的節奏，主要皆為四分音符及八分音符的組合，加入此段落的想法是希望能在節奏感較重的段落之間加入一個能夠作為呼吸、換氣的段落。在這個段落有另把電吉他以一小節刷奏一次的方式，使用 Power Chord 在背景擔任彈奏伴奏的角色。

四、電吉他使用音色

這曲歌曲中電吉他音色都是使用 Line 6 Firehawk FX 綜合效果器，
以及其內建的模擬音箱所錄製。在 Pre- Chorus 及 Chorus 段落中電吉他
主要是擔任主旋律的角色，主要使用了 Overdrive、Chorus、Delay、Reverb
以及 Compressor 效果器。Overdrive 和 Chorus 使音色帶有溫暖的感覺，
加上彷彿有點合聲的破音，如圖 4-19、4-20，Delay 和 Reverb 讓音色具
有空間感，這邊的設定不希望音色太乾，Compressor 使主旋律的音色更
加集中。

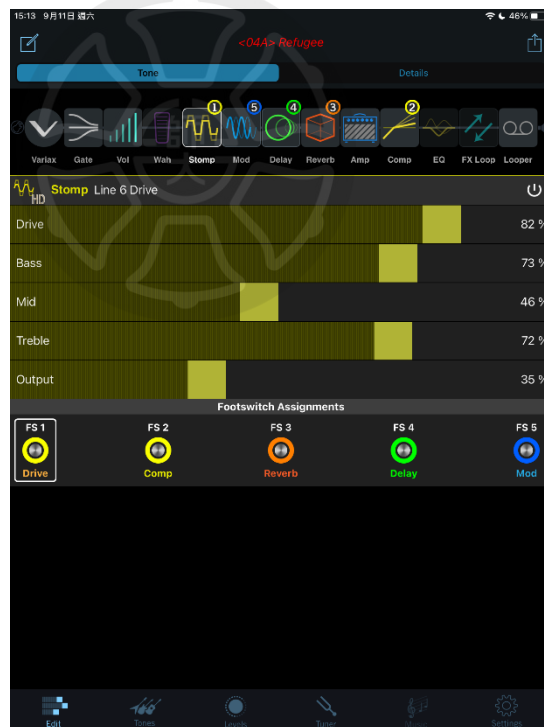

圖 4- 19 歌曲《Just fun》Pre- Chorus 及 Chorus 段落主旋律電吉他使用效果器

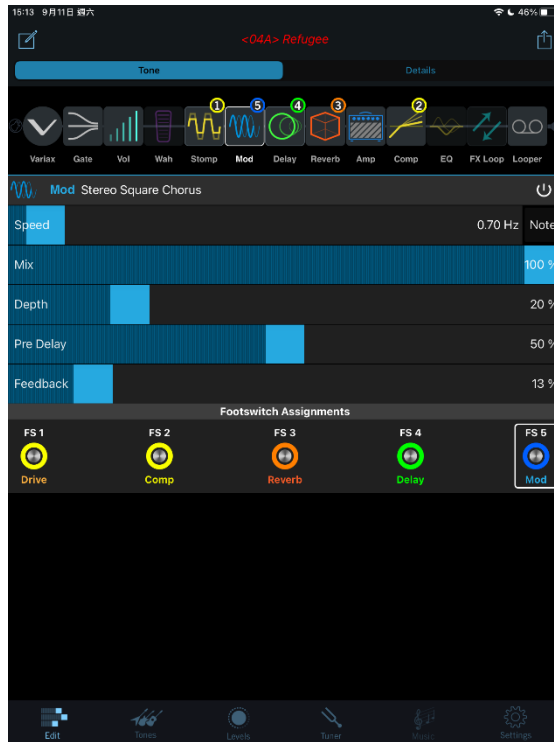

圖 4-20 歌曲《Just fun》Pre- Chorus 及 Chorus 段落主旋律電吉他使用效果器

在 Bridge 段落中比較特別的是加入了 Flanger 效果器，如圖 4-21，希望主旋律在這個獨特的段落能做出音色的差異並具有鑑別性。雖然沒有使用到額外的破音效果器，不過這邊在模擬音箱中仍有調整 67%的 Drive 參數，所以音色中同樣是帶有破音的元素，如圖 4-22。

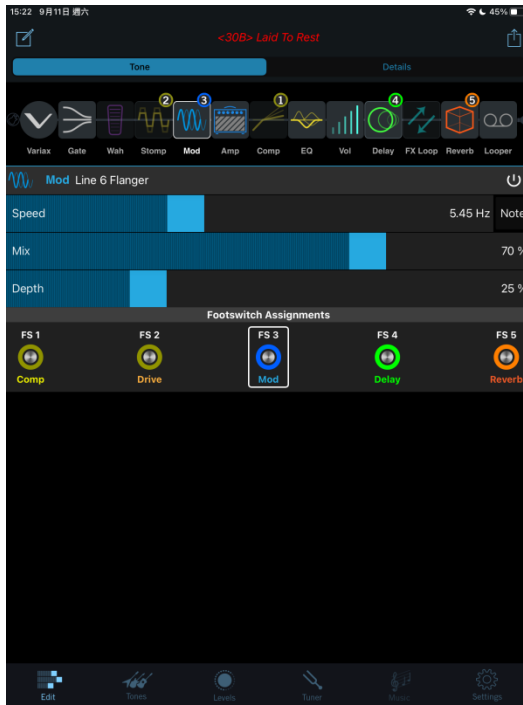

圖 4-21 歌曲《Just fun》Bridge 主旋律電吉他使用虛擬音箱

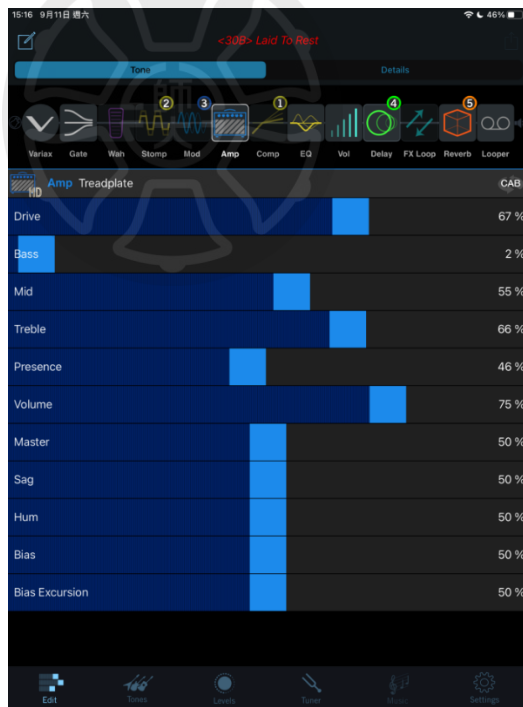

圖 4-22 歌曲《Just fun》Bridge 主旋律電吉他使用效果器

在 Bridge 以及最後一次 Verse 段落中電吉他以 Power Chord 彈奏伴奏，主要使用的效果器有 Distortion 以及 Compressor，這邊的破音使用 Distortion 的原因是希望伴奏的音色相較於主旋律能更具有破裂感，甚至是破裂到有點模糊、有點混濁的感覺，如圖 4-23。

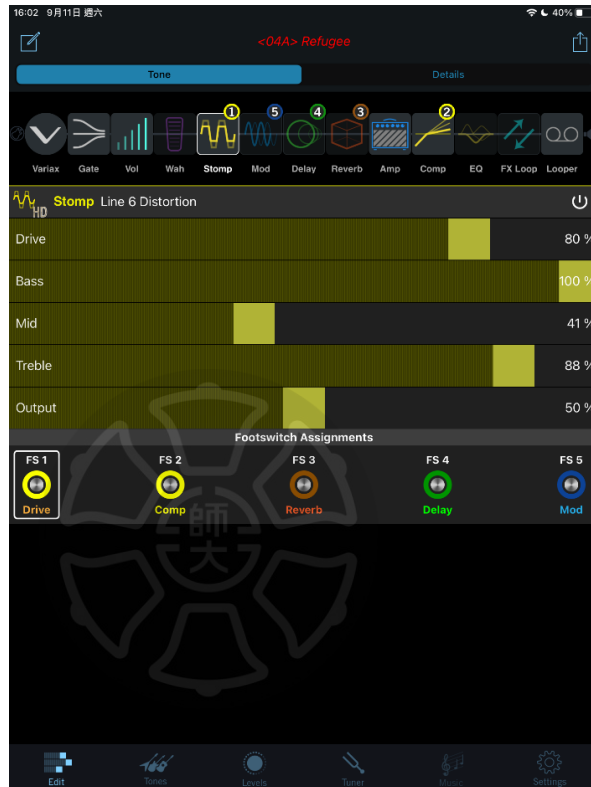

圖 4-23 歌曲《Just fun》電吉他伴奏使用效果器圖

五、樂譜

Just fun

Tabbed by 吳思岑

Standard tuning

♩ = 114

Verse 1

Pre-Chorus 1

13

od.guit.

16-14-12 14-12 14-12 14-12

14-12 12 14-14-12 14-12 14-12

14-12 12 14-14-12 14-12 14-12

Em Bm/F# G Bm C Bm Am Bm

14-12 12 14-14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12

14-12 14 15-12 12 14-12 12 14-14-12 14-12 14-12 14-12

14-12 12 14-14-12 14-12 14-12 14-12

Chorus 1

Em Bm/F# G Em D Bm Em D C

14-12 12 14-14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12

14-12 12 12 15-12 12-12 12-12 15-15 (15) 14-14-12-14 12-12

D C D C

(12) 12-12 14- 12-14 12-12 12- (12)15-14 15 14-14 12-14 12-12 12-12

D Em D C D

14 14-12 12-12 12-12 15-15 (15) 14-14-12-14 12-12 (12) 12-14- 14-

C D C D

TAB

Pre-Chorus 2

C Bm Am Bm Em Bm/F# G Bm

TAB

C Bm Am Bm Em Bm/F# G Em D Bm

TAB

Chorus 2

Em D C D C

TAB

D C D Em D

TAB

C D C D

TAB (15) 14 14 12 14 12 12 (12) 12 12 14 12 14 12 12 (12) 15 14 15 14 14

Bridge C D Am F

TAB 12 14 12 12 12 12 14 12 12 15 13 15 13 12 13 14

G Am Am F

TAB 12 13 15 13 12 13 14 12 13 14 12 12 15 13 15 13 12 13 14

G Am Am F

TAB 12 13 15 13 12 14 17 15 17 15 12 15 17 14 12 12 15 13 15 13 12 13 14

G Am Am F

TAB 12 13 15 13 12 13 14 12 13 14 12 12 15 13 15 13 12 13 14

Pre-Chorus 3 G Am Am

TAB 12 13 15 13 12 14 13 15 12 15 17 17 17

G Bm C Bm Am Bm Em Bm/F#
 79 80 81 82
 full P full P full P
Chorus 3
G Em D Bm Em D C D
 83 84 85 86
C D C D
 87 88 89 90
Em D C D C
 91 92 93 94
D C D
 95 96 97

圖 4- 24 歌曲《Just fun》樂譜

六、工作檔

圖 4- 25 歌曲《Just fun》工作檔

第四節 《未來的顏色》

一、創作背景與理念

國小五年級時老師讓我們寫了一封信標題為「我的夢想」，並告訴我們十年後會發回這封信。其實當時寫了什麼內容自己也忘了，甚至壓根本不記得這件事。過了十四年，我們辦了國小同學會，老師將信一一交給了每位前來的同學，且讓我們再寫一封信給未來的自己。未來究竟是什麼樣子，我們又完成了多少當年的心願？夢想是否真的實現？不管在什麼階段我們總是描繪著未來的顏色、好奇著之後的發展、期待著有趣的事情發生，儘管當未來漸漸轉化成現在的過程之中，我們明白它是黑色、是白色、亦是多彩多姿的各種顏色，不見得是自己喜歡的顏色，也不一定是當初所描繪的顏色。即便如此，筆者仍繼續期待著未來的顏色。

這首歌曲要表達的即是這樣的意境，在描繪未來的過程中還是會疑惑、會徬徨，在遇到首次面對的事情還是會不知所措，唯一不變的是時間還在流動，還是要繼續向前、繼續認真的描繪，努力的實踐，且期待著未來真正的顏色。

此歌曲風格偏向 Lo-fi beat，重視節奏感，主要器樂為電吉他，其餘配器皆使用虛擬音源來製作。

二、架構與曲式分析

本首歌曲主要為 D 大調，4/4 拍，速度為 140，如表 4-7，歌序為 Intro、Verse、Chorus、Verse、Chorus、Verse、Chorus，其中由 Intro 段 16 小節，Verse 段 8 小節，Chorus 段 16 小節，Verse 段 8 小節，Chorus 段 32 小節，Verse 段 8 小節，Chorus 段 16 小節所構成，如表 4-8。

表 4-7 歌曲《未來的顏色》之基本架構

調性	拍號	速度	小節	時間	風格簡介
D 大調	4/4 拍	140	104	3.02	Lo-fi beat、輕快

表 4-8 歌曲《未來的顏色》之曲式結構

Intro	Verse 1	Chorus 1	Verse 2	Chorus 2	Verse 3	Chorus 3
16 bars	8 bars	16 bars	8 bars	32bars	8 bars	16bars

三、電吉他演奏分析

電吉他在 Verse 段落出場，起初一把彈奏著拉長的單音旋律，此旋律將在每次的 Verse 段落出現。另一把則是彈奏雙音伴奏。雙音伴奏會一直持續彈奏到 Chorus 1，如圖 4-26。

The image shows a musical score for the Verse of the song 'Future Colors'. It consists of two systems of music. The first system starts at measure 16 and includes chords D, A/E, and B/F#. The second system starts at measure 20 and includes chords F#m, G/D, A/E, and D/F#. The score includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. Fret numbers are indicated below the notes, and a '16' is written above the first measure of the first system.

圖 4-26 歌曲《未來的顏色》Verse 單音旋律

在 Verse 2、Chorus 2 中會出現另外兩把電吉他，其中一把是較為高音且輕快的單音，重複彈奏十六分音符加上附點八分音符的撻弦，之後再加上一個四分音符的斷奏的節奏搭配，如圖 4-27。

The image shows a musical score for Verse 2 and Chorus 2 of the song 'Future Colors', focusing on electric guitar single-note playing. It consists of two systems. The first system covers measures 41-43 and includes chords D, A/E, and B/F#. The second system covers measures 44-47 and includes chords F#m, G/D, A/E, and D/F#. Annotations in blue text identify specific techniques: '撻弦' (staccato) for the eighth and dotted eighth notes, and '斷奏' (staccato) for the quarter notes. A '滑音' (slide) is also indicated for the D/F# chord in measure 47. Fret numbers are shown below the notes, and a '16' is written above the first measure of the first system.

圖 4-27 歌曲《未來的顏色》Verse 2、Chorus 2 電吉他單音彈奏

另一把是比較低音的單音，搭配滑音彈奏比較長的音符。在 Verse 3 中則是上述的電吉他都有出現。最後的 Chorus 3 再加入了兩把電吉他，一把彈奏高音的一段 Riff，另一把則彈奏八分音符伴奏。

四、電吉他使用音色

此歌曲電吉他皆使用 Archetype: Plini 軟體中的模擬音箱以及虛擬效果器的音色，而所有的電吉他都使用 Clean Tone 音色，在 Verse 中的單音旋律，主要是想塑造一種比較溫暖而沉穩，明亮且陽光的感覺，主要使用效果器為 Reverb，因為是陽光而帶有溫暖的感覺所以希望這樣的感受是能夠延伸的，這邊的 Reverb 空間感有調整較大參數。而雙音的音色在模擬音箱的部分亦沒有做太大調整，乾淨而圓潤是這邊希望表現的感覺，這邊同樣也有使用到 Reverb 效果器，增加一點使線條不要太乾硬即可。

在 Verse 2、Chorus 2 中出現的高音輕快單音這邊希望呈現的是明亮而堅定的音色，所以模擬音箱這邊將音色的亮度調高。另一把搭配滑音的較低音單音旋律，表現的是徬徨然而卻不停止前進的情緒，這邊使用了 Delay 和 Reverb 效果器的搭配營造出空間感。

最後的 Chorus 3 彈奏的 Riff 所希望呈現的是堅定而圓滑的音色，所以在模擬音箱的部分加強了中、高頻率，也使用了 Compressor 使音色集中，另外也加入了少量的 Delay 和 Reverb 效果器。此段落另一把彈奏八分音符伴奏的電吉他則是主要使用了明顯的 Delay 以及搭配使用 Reverb 效果器，創造類似山谷回音的效果。

五、樂譜

未來的顏色

Tabbed by 吳思岑

Standard tuning

♩ = 140

Intro

16

Verse 1

D A/E B/F# F#m

G/D A/E D/F#

Chorus 1

D A/E B/F# F#m G/D

A/E D/F# D A/E

B/F# F#m G/D A/E D/F#

The guitar tab is written in standard notation with a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is marked as 140 beats per minute. The piece is divided into sections: Intro (measures 1-16), Verse 1 (measures 17-24), and Chorus 1 (measures 25-39). The Intro consists of a single measure with a barre at the 16th fret. Verse 1 features a melodic line with chords D, A/E, B/F#, and F#m. Chorus 1 is a chord progression: D, A/E, B/F#, F#m, G/D, A/E, D/F#, D, A/E, B/F#, F#m, G/D, A/E, D/F#. The tab includes fret numbers for each note and chord diagrams for barre positions. A large watermark is visible in the center of the page.

Verse 2

Musical notation for Verse 2, measures 40-44. Chords: D, A/E, B/F#, F#m. Includes guitar tablature with fret numbers and a large watermark.

Chorus 2

Musical notation for Chorus 2, measures 45-49. Chords: G/D, A/E, D/F#, D. Includes guitar tablature with fret numbers and a large watermark.

Musical notation for Chorus 2, measures 50-54. Chords: A/E, B/F#, F#m, G/D, A/E. Includes guitar tablature with fret numbers and a large watermark.

Musical notation for Chorus 2, measures 55-59. Chords: D/F#, D, A/E, B/F#. Includes guitar tablature with fret numbers and a large watermark.

Musical notation for Chorus 2, measures 60-64. Chords: F#m, G/D, A/E, D/F#. Includes guitar tablature with fret numbers and a large watermark.

D **A/E** **B/F#** **F#m** **G/D**

TAB: 7 (7) 9 (9) 7 9 7 5 (5) 9-10 9

A/E **D/F#** **D** **A/E**

TAB: 7 7-9 (9) 7 (7) 9 (9) 9

B/F# **F#m** **G/D** **A/E** **D/F#**

TAB: 10 9 (9) 7 7 (7) 5 (5) 5-7 7-9 9

Verse 3
D **A/E** **B/F#** **F#m**

TAB: (9) 5-7 7-9 (9) 7 9 7 5 (5) 5-7

G/D **A/E** **D/F#** **Chorus 3**
D

TAB: 7-9 7 5-7 7-9 (9) 15 14-12 14

A/E **B/F#** **F#m** **G/D** **A/E**

TAB: 12 14 11 14 15 14-12 14 12 14 11 14 15 14-12 14 12 14 11 14

The image displays three systems of musical notation for an electric guitar. Each system consists of a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a guitar tablature staff below it. The first system covers measures 95 to 99, with chords D/F#, D, A/E, and B/F#. The second system covers measures 100 to 103, with chords F#m, G/D, A/E, and D/F#. The third system shows measure 104 with a final chord of D/F#. The tablature uses numbers 1-5 for frets and letters T, A, B for strings.

圖 4-28 歌曲《未來的顏色》電吉他譜

六、工作檔

The screenshot shows the interface of a digital audio workstation (DAW) with a project titled "Cubase Pro Project - 1120-01ALL". The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main workspace. On the left, there is an Inspector panel and a track list. The track list includes:

- Audio 01 (D)
- Audio 01 (D)
- EG1
- EG1-1
- EG2
- EG-reverb
- EG-delay

 The main workspace shows a piano roll with various MIDI notes and automation curves for different tracks. The right side of the interface features a VST Instruments panel with a search bar and a list of instruments. The overall layout is typical of a professional music production software.

圖 4-29 歌曲《未來的顏色》工作檔

第五節 《Me Time》

一、創作背景與理念

歌名「Me Time」代表的意思是，與自己獨處的時間，在人們的日常生活中大家都扮演著不同的角色，在職場上擔任的角色、在校園中擔任的角色、在父母親面前擔任的角色或者是在子女面前擔任的角色。在日復一日的每一天當中我們總是忙於各種角色必須執行的職務。而這個獨處時間，正是讓自己好好的放鬆、不必多說什麼、不需要有豐富的活動安排，可能只是安靜的發呆、思考、心血來潮的著筆或者彈彈吉他等，療癒自己的心靈、享受著屬於自己的時光。

此首歌曲主要的配器為電吉他，負責彈奏單音的主旋律，以及分解和弦之伴奏，聽起來的感覺很平靜，整體情緒起伏也不大，主要是希望營造出一種平淡幽靜的感受，此時此刻需要面對的只有自己的最真實的心聲。

二、架構與曲式分析

本首歌曲主要為 C# 大調，4/4 拍，速度為 70，如表 4-9，歌序為 Chorus、Verse、Chorus、Verse、Chorus、Verse，其中由 Chorus 段 8 小節，Verse 段 4 小節，Chorus 段 8 小節，Verse 段 4 小節，Chorus 段 8 小節，Verse 段 4 小節所構成，如表 4-10。

表 4-9 歌曲《Me Time》之基本架構

七、調性	拍號	速度	小節	時間	風格簡介
#C 大調	4/4 拍	70	36	2.03	Lo-fi beat、抒情

表 4-10 歌曲《Me Time》之曲式結構

Chorus	Verse	Chorus	Verse	Chorus	Verse
8bars	4 bars	8 bars	4 bars	8 bars	4 bars

三、電吉他演奏分析

這首歌曲 Chorus 段落中，這邊電吉他分解和弦的彈奏是以移調夾夾在琴格第一格的方式來彈奏。也就是說，對彈奏者而言的和弦指法其實都是 C 調的和弦按法。

在第一小節中安排了連續的撻、勾弦技巧首先彈奏出 C 之後以食指撻弦彈出 C# 這個音之後在勾弦，勾回 B# 這個音，接著第二拍彈出 D# 後再撻弦撻出 E# 這個音，在第三小節中的彈法也是相同。在第五小節及第七小節中第三拍的部分使用了滑音的技巧，而在第六及第八小節中則是使用了打板的技巧，少量的使用，目的是增加一點節奏感，如圖 4-30。

圖 4-30 歌曲《Me Time》Chorus 段落彈奏技巧

在 Verse 段落中，連續三小節彈奏八分音符的節奏，沒有其他節奏的變化，為得是塑造平靜的銜接以及結尾。

貫穿全曲的主旋律設定其實是一種不受拘束亦無太大起伏的感覺，沒有特定安排的節奏或者重複的旋律，主要是以五聲音階為主的旋律來彈奏，偶爾穿插滑音及撻弦在其中。

四、電吉他使用音色

這首歌曲中的電吉他音色使用的是 Archetype: Plini 軟體中的模擬音箱以及虛擬效果器，伴奏的電吉他使用了 Compressor 和 Reverb 效果器，以 Clean Tone 彈奏，音色設定較為明亮，加重了點高頻和低頻，如圖

4-31。

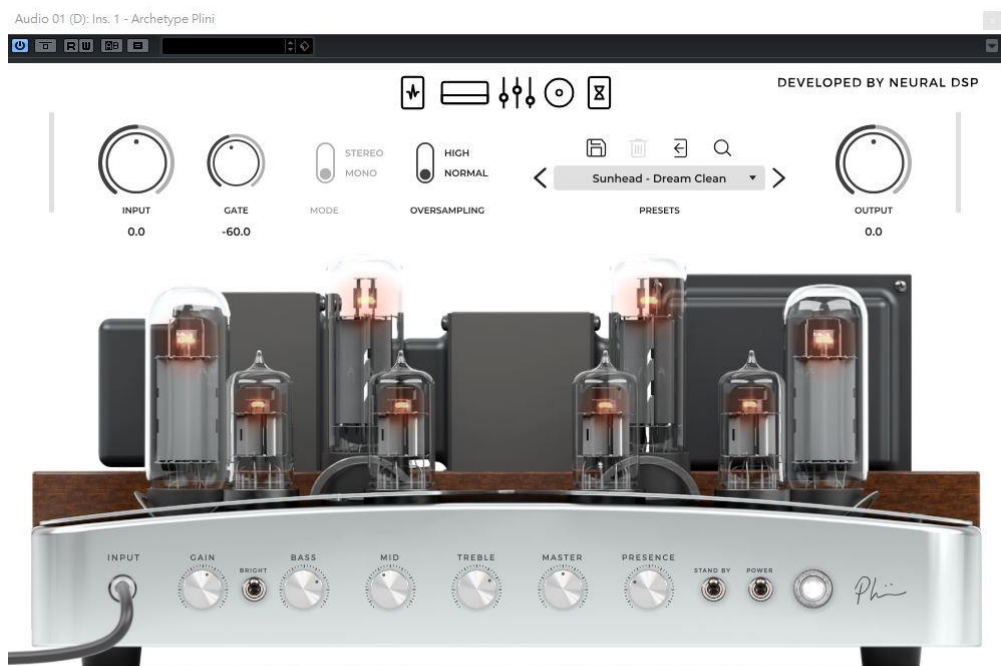

圖 4-31 歌曲《Me Time》電吉他伴奏使用模擬真空管音箱

主旋律的電吉他同樣使用了 Compressor 和 Reverb 效果器，以 Clean Tone 彈奏，音色設定較為圓潤，搭配歌曲風格，不希望主旋律音色太亮、太尖，將中高低頻參數都稍微調低了一點，如圖 4-32。

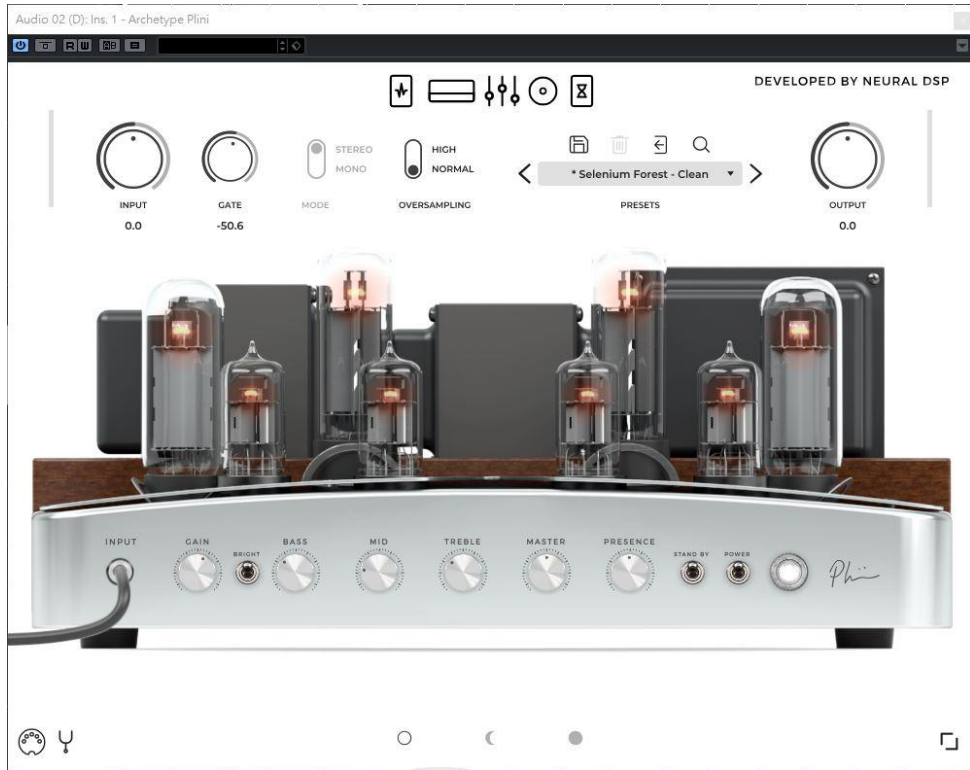

圖 4-32 歌曲《Me Time》主旋律電吉他使用模擬真空管音箱

五、樂譜

Me Time

Tabbed by 吳思岑

Standard tuning
♩ = 70

Chorus

C#maj7 F#add9 C#maj7 F#add9

Capo fret 1

E-Gt *mf*

1 2 3 4

5 6 7 8

Verse

E#m/A# G#C# C# G#

9 10 11 12 3x

圖

4-33 歌曲《Me Time》電吉他伴奏譜

六、工作檔

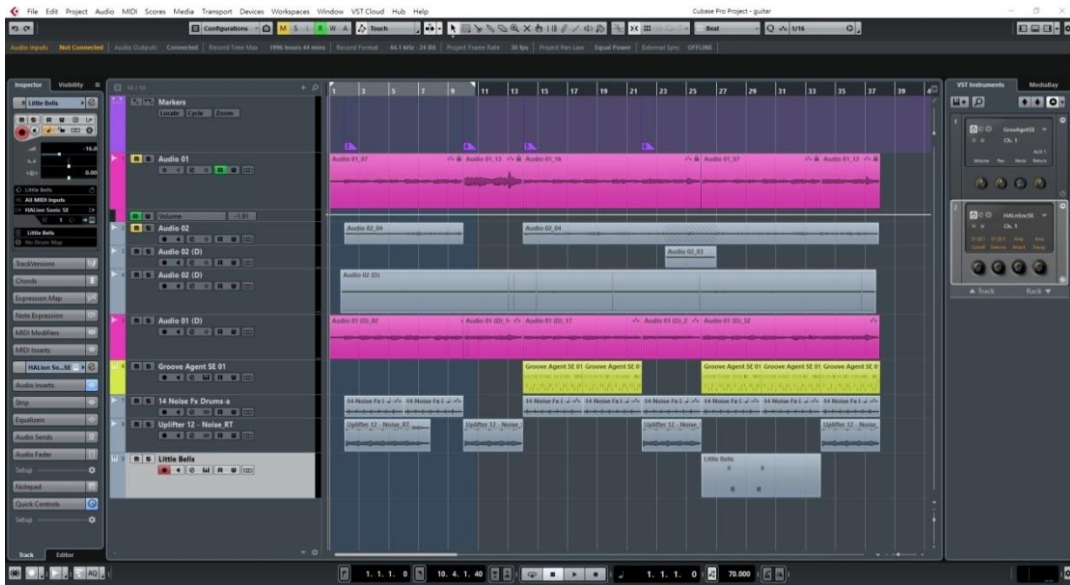

圖 4- 34 歌曲《Me Time》工作檔

第六節《菸酒生》

一、創作背景與理念

這首歌曲為筆者於碩班在學期間與同學共同創作之作品，起初筆者寫了主歌、前副歌與副歌的旋律，爾後在與同學討論的過程中得到共識認為可以再加一段 Bridge，能夠讓歌曲更加完整，同學見筆者毫無靈感的样子，在旁共同哼唱了幾句旋律，我們也從歡樂的氛圍中得到了新的一段 Bridge，而這一段旋律也讓筆者自己非常喜歡，也令這首歌曲的旋律更加豐富。歌曲中主要配器為電吉他、電鋼琴、Bass 以及爵士鼓，傾向於樂團配製，曲風定位則是抒情搖滾的流行歌曲。

歌曲背景主要在描述一個 30 多歲的男子，和另一伴多次分分合合，在戀愛的旅途中共同創造許多甜美的回憶，卻也食言許多當初共同幻想

的承諾，現實總是要面對，雙方終究還是要告別。面對著無法改變的世界，男子選擇以菸酒作為抒發情緒的方式。

此歌曲的歌名是少數在筆者歌曲還沒完成之前就訂好的作品，最初想法是因為「菸酒生」之諧音為「研究生」這個想法，想以此歌名來紀念此曲為筆者就讀碩班時期和同學共同製作的作品，另一原因是「菸、酒」為歌曲中的男主角藉以抒發情緒的管道，所以「菸酒生」又象徵著歌曲中的男子。

二、架構與曲式分析

本首歌曲主要為 E 大調，4/4 拍，速度為 70，如表 4-11，歌序為 Intro、Verse、Pre- Chorus、Chorus、Inter、Chorus、Bridge、Chorus、Outro，其中由 Intro 段 9 小節，Verse 段 8 小節，Pre- Chorus 段 8 小節，Chorus 段 8 小節，Inter 段 8 小節，Chorus 段 8 小節，Bridge 段 8 小節，Chorus 段 10 小節、Outro 段 8 小節所構成，如表 4-12。

表 4- 11 歌曲《菸酒生》之基本架構

調性	拍號	速度	小節	時間	風格簡介
E 大調	4/4 拍	70	75	4.19	流行、抒情搖滾

表 4- 12 歌曲《菸酒生》之曲式結構

Intro	Verse	Pre- Chorus	Chorus 1	Inter	Chorus 2	Bridge	Chorus 3	Outro
9 bars	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars	10 bars	8 bars

三、電吉他演奏分析

這首歌曲的風格是抒情搖滾的流行歌曲，在編曲上的配器主要使用電吉他、電鋼琴、Bass 以及爵士鼓的配製，其中電吉他的比例佔較重。電吉他錄製了七軌，其中有 Solo、單音伴奏、分解和弦、刷奏等等彈法。

在歌曲一開始 Intro 就加入了電吉他 Solo，賦予這首歌曲一個澎湃的開端，主要旋律使用了 E 大調的五聲音階，令這首歌帶有些台式的在地風味。Solo 開頭使用滑音技巧進場，彈到第二小節的第一個 B 這個音時要推弦推一個全音，並且來回推兩次後加上抖音，筆者特別喜歡這個音的彈法，別有一番風味，Solo 中的長音也都會使用抖音的方式處理，接著到第三小節將第一個音 F 往上推同樣一個全音不放開再直接彈出第二弦上的 B，接著第二拍後半拍開始使用了兩次勾弦的技巧，這個小節最後一個音 E 彈奏快結束時使用滑音往較低音的方向滑掉。在第四小節的第三拍後 1/4 拍的 F 這個音使用推弦推一個全音，之後不要放開彈出兩個 G，之後再鬆弦使弦回來原本的音高後馬上勾弦到 E 這個音。第五小節使用的推音技巧如同第三個小節，第六小節第一個音 B 如同第二小節的第一個音 B 彈法相同，在 Solo 的中段呼應開頭的風味，之後彈奏出在 Solo 中第一次出現的三連音節奏，下個小節也出現了兩拍的三連音的節奏，做出 Solo 段落的節奏變化，也預告著 Solo 段落準備收尾。第八小節的第一個音 C 使用抖音技巧，結束時以滑音技巧往低音方向滑掉，

第四拍 F 往上推弦一個全音後，快速的勾弦勾出 E 的音，第九小節再重

複 F 和 E 的音，使旋律回歸 E 調主音 E 後結束 Solo 段落，如圖 4-35。

圖 4-35 歌曲《菸酒生》Intro 電吉他 Solo

在 Verse 段落中同時有以分解和弦的方式進行彈奏的電吉他，節奏皆為八分音符，在歌曲的背後襯底，主要彈奏的和弦為：

|A B7 |Emaj7 C#m |，其中會增加幾個音，形成複合和弦或者轉為和弦的應用，不過主要的和弦內音都離不開這四個和弦。也有另一電吉他同時進行以和弦為單位的刷奏，即一個和弦刷奏一次。Chorus 段落中的電吉他彈奏則是分為分解和弦、刷奏、以及單音的伴奏。

在間奏的段落出現了此歌曲的第二段電吉他 Solo，在副歌的尾端同樣是以滑音入場，在第三十四小節的第一個音，使用推音推一個全音，不要放開之後再彈一個音後鬆弦使弦回到第十二格的音 B，接著第三拍

使用勾弦後彈奏一個切分音 F#，下一小節將第一個音 F#往上推同樣一個全音不放開再直接彈出第二弦上的 B，彈奏兩次後，再將 F#推一個全音到 G#之後鬆弦回到 F#加上勾弦到 E 這個音，之後再彈奏一次 F#勾弦到 E，在句尾處的 C#結束時以滑音技巧往低音方向滑掉，這邊類似前一段 Solo 的彈法，差別於在中間多增加了一個推弦。第三十六小節處以人工泛音彈奏 C#，讓已經使用破音效果的 C#其破裂感更加顯著。第三十七小節將 F#往上推一個全音 G#不放，接著彈奏第一弦第十格的 B，使兩弦同時發出聲音，形成和聲，三十八小節第二拍彈奏 E 使用滑音技巧到 F#這個音後，將 F#往上推一個全音後不放開直接彈奏，在最後一個 G#時鬆弦使音回到 F#並且勾弦到 E，下個小節彈奏四組快速的半拍三連音，也可以將之理解成兩組六連音，以改變節奏的手法預告著段落的轉變。同個小節的最後一拍彈出雙音 E 和 G#，在第四十一小節彈出和前兩個小節同樣的雙音後，將 F#往上推一個全音再鬆弦加上勾弦回 E，此段 Solo 結束在 C#這個音，令人有種尚未結束、意猶未盡的感覺，如圖 4-36。

圖 4-36 歌曲《菸酒生》Inter 電吉他 Solo

在 Bridge 段落中電吉他扮演的角色要讓氣氛達到更高點，將情緒往上推得更加高昂。在第五十一小節時彈奏了快速地滑音技巧作為裝飾音，接著彈奏連續的十六分音符快速音群，其中使用了勾弦以及撻弦的技巧。在第五十五小節彈奏了三個拍長較長的音作為節奏的區別，也做出樂句的段落。最後重複彈奏 D、E、C#三個音，最後結束在 C#，有種重複思索著心事，尚未找到出口之感，如圖 4-37。

Figure 4-37 shows the guitar score for the Bridge of the song 'The Drunken Master'. It features three systems of music with guitar tablature. The first system includes a slide (sl.) technique on a C#m chord. The second system highlights 'hooking' (勾弦) and 'banging' (撻弦) techniques with pink boxes around notes 17-16, 19-17, 16-17, and 16-18. The third system highlights 'sixteenth note rapid runs' (十六分音符快速音群) and 'banging' (撻弦) techniques with pink boxes around notes 11-12 and 11-12. Other techniques like 'vibrato' (抖音) are also indicated. Chords shown include C#m, A, B, E, D#m7b5, and E7.

圖 4-37 歌曲《菸酒生》Bridge 電吉他彈奏技巧

四、電吉他使用音色

Intro 段落中其實就出現許多把的電吉他，其中彈奏 Solo 的電吉
他使用了大量的 Distortion、Delay 和 Reverb 效果，以破音搭配具有空間
感的音色，展現歌曲中男主角的心境，是滄桑的且無助的，情感是濃厚
且無依循的。同時彈奏的電吉他有使用 Distortion 加上 Tremolo 的刷奏、
Overdrive 加上 Reverb 的刷奏，以及 Clean Tone 的音色加上大量的 Delay
和 Reverb 的刷奏，三把刷奏的吉他作為襯底營造豐厚的背景音色。另有
一把電吉他用 Distortion、Chorus 以及 Reverb 彈奏分解和弦，這把電
吉他在整首曲子中都會在背景持續彈奏，也是在 Verse 段落中最主要彈
奏的電吉他。

在 Chorus 段落中增加一把電吉他以 Overdrive 彈奏分解和弦加上刷奏，音色亮而厚實。以及一把彈奏單音伴奏的電吉他，使用的效果是 Distortion、Delay 和 Reverb。另把電吉他以加上 Compressor 的 Clean Tone 進行刷奏，音色乾淨且溫暖，將音量調整較低同樣在背景做為襯底。在此段落中呈現一種無奈、難受又強迫自己面對現實之感。

Inter 中彈奏的電吉他 Solo 主要是使用 Overdrive、Delay 和 Reverb，相較於 Intro 段落的電吉他 Solo 音色，聽起來較為清晰且明亮。

在 Bridge 中彈奏單音的電吉他，主要使用的 Distortion、Delay 以及 Reverb，並使用 Compressor 將音色調整較為集中、亮度較亮，在此段落中將情緒持續向上推。

五、歌詞

繞了一圈 還是告別

現實世界比想像虐

你說未來 不必再會

新生活要好好面對

怎麼在失去了以後

才開始想起你的溫柔

青春忍受我

沒去的環島和旅遊

現在我只想喝杯酒

今朝不醉 香菸酒水換不回

再一杯 能否忘掉你的美

閉上眼 如刺的回憶別再浮現

如今你 已告別 我身邊

曾經就在眼前卻忽略

如今自己失去了機會

忘了吧 算了吧 何必去受罪

一切都 無所謂 心好累

六、樂譜

菸酒生

$\text{♩} = 70$

9 A B G#m C#m A B E A B

繞了一圈 還是告別 現實世界比想像 虐 你說未來 不

15 G#m C#m A B C#m A B E A B

必再會 新生活要 好好 面對 總是在失 去了以 後 才開始想 起你的

21 E C#m A B E B/D# C#m A B E E7

溫 柔 青春忍 受 我 沒去的 環 島和 旅 遊 現在我 只 想 喝 杯 酒 今 朝 不

26 A B E C#m A B E C#m A B

醉 香 菸 酒 水 換 不 回 再 一 杯 能 否 忘 掉 你 的 美 閉 上 眼 如 刺 的 回 憶 別

31 E B/D# C#m A B E C#m A B E C#m

再 浮 現 如 今 你 已 告 別 我 身 邊 今 朝 不 醉 香 菸 酒 水 換 不 回 再 一

44 A B E C#m A B E B/D# C#m A B E

杯 能 否 忘 掉 你 的 美 閉 上 眼 如 刺 的 回 憶 別 再 浮 現 如 今 你 已 告 別 我 身 邊

50 A B C#m A B E D#m7b5 E7

曾 經 就 在 眼 前 卻 忽 略 如 今 自 己 失 去 了 機 會 忘 了 吧 算 了 吧 何 必

55 C#m C#m/B C#m/A# A B C#m A B E C#m

去 受 罪 一 切 都 無 所 謂 心 好 累 今 朝 不 醉 香 菸 酒 水 換 不 回 再 一

60 A B E C#m A B E B/D# C#m A B

杯 能 否 忘 掉 你 的 美 閉 上 眼 如 刺 的 回 憶 別 再 浮 現 如 今 你 已 告 別 我 身

65 E A B E 8

邊 如 今 你 已 告 別 我 身 邊

圖 4-38 歌曲《菸酒生》主旋律樂譜

菸酒生

Tabbed by 吳思岑

Standard tuning

♩ = 70

Intro

od. guit.

A B E C#m A B

E C#m A B E B/D# C#m A B

Verse

E A B G#m C#m A B

E A B G#m C#m A B

Pre-Chorus

C#m A B E A B

E C#m A B E B/D# C#m A B

Chorus 1

E E7 A B E C#m A B

E C#m A B E B/D#G#m A B

Inter

E A B G#m C#m A B

G#m C#m A B G#m C#m A B

Chorus 2

C#m A B E C#m A B

E C#m A B E B/D#C#m A B

Bridge

C#m A B C#m A B

E D#m E7 C#m C#m/B#m/A# A B

Chorus 3

C#m A B E C#m A B

E B/D# C#m A B E B/D#C#m A B

Outro

C#m A B C#m A B

E C#m A B E C#m A B

E B/D# C#m A B E

圖 4-39 歌曲《菸酒生》電吉他譜（筆者製譜）

七、工作檔

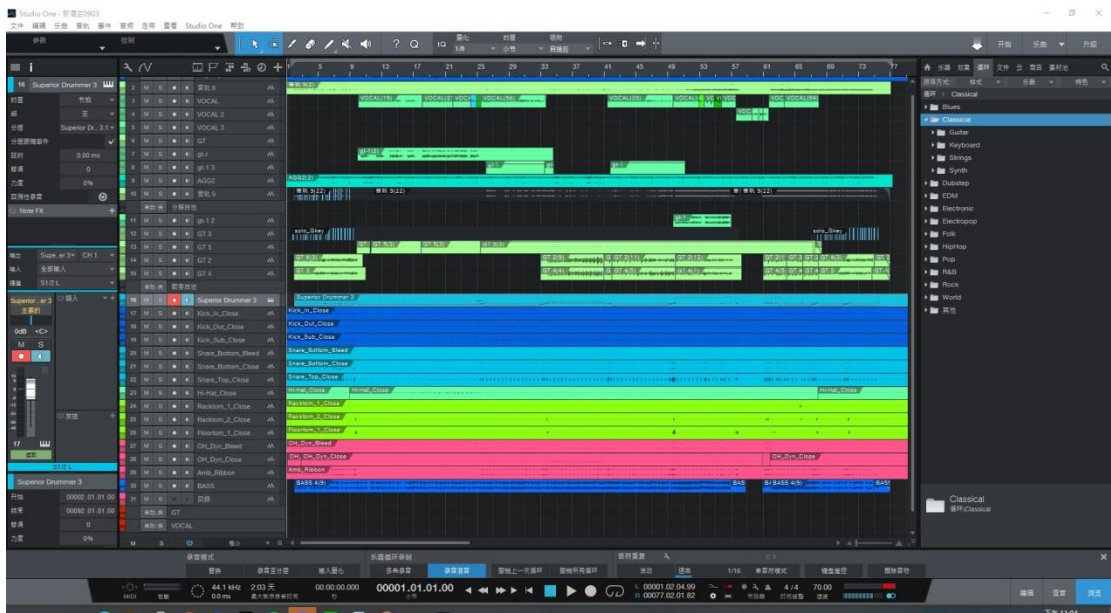

圖 4-40 樂曲《菸酒生》工作檔

第五章 結論

在經過音樂製作以及撰寫本篇書面報告後，此章節將歸納出以上內容及過程中所面臨之困難及收穫並說明。

在此次研究中，筆者嘗試創作不同風格的歌曲，於其中應用電吉他的演奏並分析其在不同曲風歌曲中的定位，在此過程中對於電吉他的彈奏之於曲風的搭配這點，筆者本身的經驗及想法是有待加強的。另外對於音色的調整及掌控，靈敏度亦需再增強，於此牽涉到不只是音色調整的經驗，還有聽力的訓練。透過這次研究經驗，詳細分析及記錄更能明確的找出能夠增強的方向，這點令筆者非常欣喜及感激。

這次的專輯製作以及書面報告撰寫，是筆者首次的獨立製作專輯，其中首次挑戰多種曲風的創作，也是首次獨立撰寫最長篇的報告，在人生的旅途中是件值得紀念的事，很高興有這樣的機會能執行此製作。在起初，所有的音符和文字都散落在腦中，在過程中一一將其融合而轉化成音樂作品和書面報告，這就是創作的喜悅和成就感，很高興能夠來到師大學習音樂、學習創作。期望此書面報告對於電吉他或者數位音樂有興趣的人士或者對其相關領域之研究者能有些微貢獻，大家一起開心玩音樂！

參考文獻

一、中文書目

永吉裕一。《縱琴聲設系列 I 初聲之犢》。彭康韋、孫宇虹 譯。台北：典絃音樂文化出版，2005。

梅垣ルナ。《圖解作曲·配樂》。黃大旺譯。台北：易博士出版社，2017。

陳慶民、華育棠。《調琴聖手》。台北：麥書國際文化事業有限公司，2003。

柳公明。〈電吉他發展史《上》〉。《意亂琴迷》No.23 (八月號，2003)：23-25。

熊川浩孝，石田剛毅。《圖解編曲入門》。陳弘偉、林育珊譯。台北：易博士出版社，2017。

Evy Moon。《吉他魔法書：召喚你體內的吉他魂》。蘇威任譯。台北：紅通通文化出版社，2017。

二、外文書目

Dave Celentano. “The Art Of Transcribing For Guitar” Anaheim: Centerstream Publications, 1991.

三、學術論文

伍晴川。〈八十年代搖滾吉他手之創作與詮釋研究〉。國立臺灣師範大學流行音樂產業碩士專班論文，2017。

李庭州。〈跨界音樂之探討與實踐—以流行大提琴演奏專輯《Fioritura》為例〉。國立臺灣師範大學流行音樂產業碩士專班論文，2021。

黃啟棠。〈「王子復仇記」-黃啟棠音樂創作與編曲技法分析〉。中國文化大學音樂學系碩士論文，2020。

四、網路資料

LiSWEi,〈第一次就上手：吉他音箱該怎麼選？Part1〉,

https://liswei.com/tw/about_guitar_amp/；摘錄於 2 November 2012。

